

人民音乐出版社

九宫大成南北词宫谱曲选

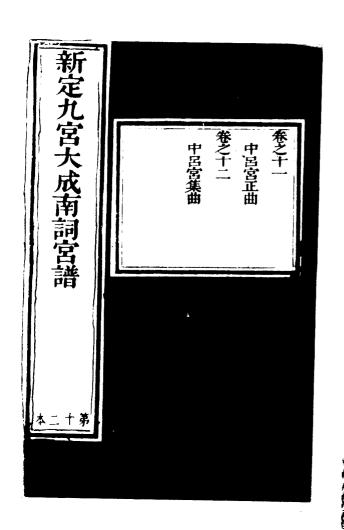
傅雪漪选译

*

人民音乐出版社出版 (北京翠微路2号) 新华书店北京发行所经销 北京科学院印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开 280 面乐谱 19.25 印张 1991年12月北京第 1 版 1991年12月北京第 1 次印刷 印数: 0,001-1,035

SBN 7-103-00810-8/J·811 定价: 19.80 元

(张振华摄)

《九宫大成南北词宫谱》介绍

《九宫大成南北词宫谱》简称《九宫大成》,是清代乾隆六年(1741)和硕庄亲王允禄奉旨开办"律吕正义"馆(音乐理论书籍的研究编写单位),集中当时宫廷和民间的乐工艺人,由周祥钰、邹金生、徐兴华、王文禄、徐应龙、朱廷镠等人审音订谱,按引曲(散板的短、中曲)、正曲(上板的4、4、24乐曲)、集曲(选取同宫调或同笛色的不同曲牌中各一节,联成的新曲)、套曲(选取同一宫调或笛色的曲牌,按引曲、正曲若干、尾声联缀成套、歌唱一段情节的乐曲)分类,历时五年,编成一部五函八十二卷的曲谱集,于乾隆十一年(1746)用朱墨本刊行。书中记录了自宋元以来用五声音阶演唱的南方乐曲曲牌一千五百十三个;用七声音阶演唱的北方乐曲曲牌五百八十一个;再加上同名异体的曲牌,共计四千四百六十六首乐曲。选取了唐、五代、宋、元人的词,金、元诸宫调,宋、元、明南戏,北杂剧,唱赚,元明散曲,明清昆腔,清代承应戏等不同时代、不同来源、不同宫调和文体的唱段。书中详举了各种体式,分别正字、衬字,注明工尺、板眼,是研究散曲、清曲和剧曲的一部重要的音乐参考资料专集。

中国古代用"工尺"符号标记旋律的乐谱叫做官谱;用文字标记出曲牌的句法、四声韵律、板式的词句谱叫曲谱;在唱词的左侧或句逗的间隙标记表演身段情态的叫身谱。把旋律谱(宫谱)直称为"曲谱"的,大约自乾隆五十四年(1789)冯起凤《吟香堂曲谱》开始。

《九宫大成》是说这部宫谱集九种宫调中的南北曲曲牌之大成的意思。"宫调"是个音乐名词。我国历代称宫、商、角、变徵、徵、羽、变宫为七声;其中以任何一声为主都可以构成一种调式。凡以宫为主的调式称作"宫"或"宫调",以其他各声为主的则称"调",例如"商调""角调"(当然历代由于习惯还给这些宫调赋予不同的名称)等。以七声配十二律,在理论上可得十二宫、七十二调,合为八十四宫调。但在实际唱奏中并不全用。如隋唐燕乐是根据琵琶的四条弦作为宫、商、角、羽四声,每声配七调,得二十八宫调。南宋词曲音乐有七宫十一调,元代北曲有六宫十一调。但是无论南曲或

北曲, 通常使用的也不过九个宫调而已。

南曲和北曲,都是广大地区中无数民间(民族) 乐曲的融合体。宫调的作用,主要是在保持一曲的前后,在调性上能有一定的联系,其结尾能达到一个完整的收束。需要特别说明的是,南北曲的九宫到了昆曲的演唱时期,由于曲调都用小工调笛子(D调的曲笛)吹奏,已经把过去的宫调搞乱,一切依照笛子的调门重新配合。而且因为要服从角色演唱的音域和条件,同一个曲牌一般小生、旦唱时要高一调;老生、花脸则低一调。在不同的剧目中,也因需要而变化。例如仙吕调〔北油葫芦〕这支曲牌,有时唱正宫(G调),有时唱六字调(F调),或唱尺字调(C调),因戏而异。同属一个宫调的曲牌,调门也不一致,如仙吕宫〔桂枝香〕唱小工调;〔解三醒〕、〔掉角儿序〕则唱凡字调(E调);商调〔山坡羊〕唱凡字调或小工调;〔二郎神〕、〔集贤宾〕则唱六字调,老生的〔集贤宾〕又唱尺字调等等。因此,原南北曲的宫调关系,在昆曲中已不起作用。昆曲曲牌的所谓宫调,就只是依每个曲牌本身高低音域的不同,把一些适合在同一调中歌唱的曲牌,列为一类,以便于利用旧曲牌谱写新曲时,能够配搭联系到一起,不致在各曲的音域高低之间,产生矛盾而已。

《九宫大成》中宫调基本是沿袭过去南北曲的名称,但又自立一些名目。例如《九宫》中的高宫,即原来的正宫; 双角即双调; 将南曲中商声七调的"高大石调"和北曲角声七调的"高大石角"列为等类。而且"审声以配十二月",规定正月为仙吕宫、仙吕调; 二月为中吕宫、中吕调; 闰月为仙吕入双角(即双调)等等。这些都是没有根据,不足为训的。《九宫大成》虽然在编辑方面存在一些缺点,但它终究是我国宝贵的民族音乐遗产中的一部分。

《九宫大成》中所包括的乐种

一、词调:"词",是中国古代诗歌的一种体裁。也叫长短句,还有乐府、乐章、诗余、琴趣等别名。词在唐代称为曲子词,是隋唐以来在广大人民群众的生活和劳动中自然形成的。曲子就是曲调,词是歌词,合起来就是各地的民间歌曲。它基本上可分为三类:

第一类是有调之曲。就是原来有这么一种曲调(有歌词或无歌词),根据它的句法、旋律,配上各种不同内容的歌词,这是比较早期的做法。这种有调之曲,大致可分为:1. 古乐的遗留。象东晋时期以建业(南京)为中心的南方民歌"吴声"(《晋书·乐志》云:"吴歌杂曲,并出江南,东晋以来,稍有增广。其始皆徒歌,既而被之管弦。盖自永嘉渡江之后,下及梁陈,咸都建业,吴声歌曲,起于此也");以江陵为中心包括湖

北、湖南、豫南、川东北部分地区的民歌"西曲"(宋代郭茂倩《乐府诗集》云:"西曲歌出于荆、郢、樊、邓之间,而其声节送和与吴歌亦异,故因其方俗而谓之西曲云")。 吴歌委婉柔和,西曲意迫紧促。就在这两类歌曲的基础上,又继承了北方相和歌的传统而发展起来的清商乐,到了唐代武则天的时期,还存在《子夜》、《团扇》、《乌夜啼》、《莫愁》、《泛龙舟》等六十几首乐曲。(《泛龙舟》是隋炀帝命乐正白明达制的新声。见《隋书·音乐志》,曲辞见《乐府诗集》卷四十七。)

- 2.兄弟民族的乐曲:据《旧唐书·音乐志》记载"自周隋以来,管弦杂曲将数百曲多用西凉(今甘肃一带)乐,鼓舞曲多用龟兹(新疆库车一带)乐"。唐代崔令钦《教坊记》中所录的三百二十五曲中,有许多鼓舞曲都是兄弟民族乐曲。至今流传的词牌如《菩萨蛮》、《羌心怨》、《赞普子》、《伊州》、《梁州》等等,基本是兄弟民族乐曲的输入和衍变。
- 3.民歌的采用:不少地方民歌,所谓"里巷之曲",被写作者引用,改变了原歌词内容,便形成了初期的词。如民间歌舞的《竹枝》、《杨柳枝》;实际生活中的劳动歌声《渔歌子》、《欸乃曲》、《麦秀两歧》等。唐代刘禹锡在《竹枝词》序中说: "余来建平(今四川巫山县),里中儿联歌《竹枝》,吹短笛、击鼓以赴节。歌者扬袂睢舞,以曲多为贤"。《杨柳枝》的曲调在后蜀何光远《鉴戒录》卷七中说: "炀帝将幸江都,开汴河、种柳,至今号曰隋堤,有是曲也"。证明它是隋代的民歌。宋代王灼《碧鸡漫志》卷五引《文酒清话》记述有唐德宗(780-805)演唱《麦秀两歧》的情况: "倡优作褴褛数妇人,抱男女筐筥,歌《麦秀两歧》之曲,叙其拾麦勤苦之由"。这不仅说明该词调出自民间歌曲,也形象地描绘出当时劳动人民在封建统治下的苦难生活。敦煌曲子词中,不少作品也证明是劳动人民的创作。

第二类是创作的新曲。就是把五言、七言的诗在五字、七字之外的行腔或帮腔的曲调部分用有实义的字填补上,便形成了长短句。另外,为了表达不同的情绪,随着词句内容的变化和人们对于歌唱曲调翻新发展的要求,在习用词牌的原来格律中,作了各样的突破。例如:减字——在原词格句法中减去几个字(参阅附录曲例〔木兰花〕、〔减字木兰花〕);偷声——在某个词格原句法中加添几个字(参阅附录曲例〔红绣鞋〕、〔添字红绣鞋〕);摊破——摊是摊开,字数略有增加;破是破裂,把一句破为两句(参阅附录曲例〔清江引〕、〔沙子摊破清江引〕);犯调——把属于几个不同词牌的乐句联接综合,形成一个新集曲,或者是转调式;转调——"摊破句法,添入衬字,转换宫调,自成新声",经过转调的词牌,宫调、字数、句法、用韵与原来都不同(参阅附录曲例〔小

梁州〕〔三转小梁州〕); 叠韵——将一个词牌,用原韵再加叠一倍(参阅附录曲例〔阳 关曲〕〔阳关三叠〕); 联章——是用二首以上同调或不同调的词联结起来组成一套,歌 咏同一个或同一类题材的故事。如牛希济《临江仙》七首,分咏七个传说的神女等;南 北曲中用一支曲牌重复填写一个情节的亦是联章方法。以上这些艺术处理手法,在历来 的戏曲说唱创腔中,一直在广泛地流传和使用着。

第三类是词的吟诵调。中国古典文学有个特点,除去表达内容之外,在形式上总要注意到词句的排比、对仗、句逗、音节等各方面的艺术结构;注意到文字的音乐性、节奏感。因此,读起来随着节奏的长短起伏,随着感情语气的强弱顿挫,随着平仄交织的升降抑扬,自然形成了各种吟诵的调子。散文如此,韵文、诗词曲赋更是如此。它是文人用唱念相间的一种吟诵韵文的雏形徒歌,本身也具有简单的旋律。当这种吟诵的形式为戏曲所吸收,并加以丰富润色之后,就成了"引曲"。传统戏曲中大部分上场的"引子"是不用伴奏而且唱念相间的。词曲原来要求"倚声填词"或"率意为长短句,然后协以律"。但都是定调(词牌名)定曲,各不相同。吟诵调则不管什么词牌。其吟诵的腔调基本上没有多大出入(引曲大多属羽调式,上句落3,下句落6;也有宫调、商调式,但以羽调式为主)。

词牌音乐中,词曲并存的《白石道人歌曲》,是南宋音乐家兼词人姜夔(宋高宗绍兴廿五年——宁宗嘉定十四年即1155—1221)重要遗著之一。其中词调十七首都注有"俗字旁谱"(即宋代燕乐字谱),是研究宋词乐谱稀有的宝贵资料。《九宫大成》中录存的唐宋词共有一百七十三首,从曲谱来看,这些词牌的音乐基本是昆曲风格。原书的凡例中也明确地指出: "引(即南曲中所唱的引子)本于诗余(词),或半或全不同,旧谱不定工尺,今俱谱出"。所谓"今俱谱出"就是按散板的吟诵调谱配上旋律。又说"各宫调牌名,曲本所无,选词以补之"。就是说《九宫大成》中的唐宋人词,绝大多数是借词的文字用昆曲风格谱成的南北曲牌,而不是词调音乐。这一百七十三首词中,只有《程红》(北仙吕调只曲),《西地锦》(南黄钟宫正曲)与《醉翁操》(南正宫正曲)三首,的确不是一般的昆曲风格。《醉翁操》虽然与明代张鲲编辑《风宣玄品》(嘉靖十八年即1539年刊本)琴谱中的同歌词《醉翁吟》琴曲不同,但从全曲结构看来,却是一首典型的琴曲,而且《九宫大成》原谱后也注明是仿照琴曲谱配的。《鞓红》和《西地锦》这两首的曲调,确与《九宫大成》中其他词曲风格不同,而和《白石道人歌曲》有很多相似之处。

词在歌唱时的伴奏乐器,在南宋沈义父《乐府指迷》书中曾提到"按箫填谱",姜

白石歌曲的小序中也有"予每自度曲,吹洞箫, (俞) 商卿辄歌而和之"的记载,并有"自作新词韵最娇,小红低唱我吹箫"的诗句。另外他写了《凄凉犯》一词以后,曾请乐工田正德以哑觱篥角吹之。哑觱篥角即是头管,为燕乐中的主要乐器。可以揣想唐宋时代,一般私人唱词曲多用箫伴奏,比较正规的燕乐歌唱可能是以管主奏并配用其它乐器。

二、大曲:大曲有汉魏大曲。大曲又有艳、趋、乱, ……艳在曲之前, 趋与乱在曲之后。它的演唱情况,已不可考。目前所说的大曲,是指唐宋大曲。它是由同一宫调的若干遍(又叫叠或片,即是一个片段)组成的大型乐舞,每遍各有专名。全曲大致可分为三大段:第一段为序奏,是器乐演奏,无歌,不舞,称"散序";第二段以歌为主称中序或排遍,开始歌唱,有节拍,包括"歌头"、"延遍"、"攧遍";第三段歌舞并作"入破"、舞者入场节拍急促,包括"虚催"、"前衮"、"实催"(催拍)、"中衮"、"歇农"。唐代大曲多以诗句(五、七言诗)入乐叠唱;宋代则为词体,现存文字有董颖《薄媚·西子词》,曾布《水调歌头·冯燕传》,史浩《采莲·寿乡词》等。大角董颖《薄媚·西子词》,曾布《水调歌头·冯燕传》,史浩《采莲·寿乡词》等。大虽不能见到,但大曲中的个别曲牌保留在南北曲中的仍有一些。另外在清代道光二十四年(1844)谢元淮编辑的《碎金词谱》中,有《薄媚·西子词》一套,以及《伊州歌》、《州歌》、《水调歌头》等曲,但都是由当时乐工陈应祥、陆启镗等人重新按昆曲风格谱配的,不是真正的大曲音乐。

三、诸宫调:是宋、金、元之间流行的大型说唱音乐艺术。它吸收了唐宋词调、大曲和当时流行的一些曲调,根据故事内容、采用同一宫调的若干曲牌联成短套,首尾一韵;再用不同宫调的许多短套(或单个曲牌)随情节的变化联成数万言的长篇,杂以说白,说唱长篇故事。从音乐结构方面来说,大约有三种不同的曲式:

- 1.单个曲牌,是最小型的曲式。
- 2.由属于同官调的一个曲牌的双叠(重复一遍)或多叠加上一个尾声而构成的一种中型的曲式。
  - 3. 由属于同宫调的若干乐曲联成,前面有引子,后面有尾声的大型套曲。

三种曲式的每个曲牌或每套虽然各自属于一个调性,但从曲与曲、套与套的联缀关系来说,则是属于不同的调性,而由三种不同曲式联接而成的诸宫调总体。多调性正是它的音乐特点。

诸宫调创始于十一世纪后期北宋神宗时的 泽州(今山西晋城)艺人孔三传。他长期

在当时北宋的政治中心汴京演唱,以后随着宋朝的南迁,诸宫调传到了南方,南宋绍兴年间艺人张五牛(唱赚的创始者),也创作过《双渐苏卿》诸宫调。现存的作品有金人无名氏《刘知远》残篇,董解元《西厢记》全本,以及元代王伯成所写《天宝遗事》六十七套曲文的残篇。诸宫调体制宏大,曲调丰富,对元杂剧的形成颇有影响。

诸宫调有说有唱,伴唱的乐器不很固定,而且随时代又有所变化。宋时主要用鼓、板、笛三种;有时不用鼓板,而是敲着水盖,打打拍子。用鼓时,由演唱人自己击鼓。 金元时期有用锣、界方、拍板和笛伴奏的;也有用拨弹乐器伴奏的。因此,后人也称诸宫调为"弹唱词"或"挡弹词"。

二解元《西厢记》(简称《董西厢》),又称为《西厢记挡弹词》或《弦索西厢》。《董西厢》全部八卷455曲,今保存在《九宫大成》中的曲调,有148曲。董解元名字不可考,"解元"是金元时代对读书人的尊称。董的生卒年代不详,大约是金章宗(1190-1208)间的一个文人。《董西厢》题材出于唐元稹的传奇《莺莺传》(又名《会真记》),但又和《莺莺传》完全不同,有着丰富的进步的内容,它改变了"始乱之,终弃之"的根本情节,突出了莺莺、张生、红娘大胆冲破封建礼教,与老夫人展开矛盾冲突,最后获得美满团圆来代替了悲剧的结局,成功地塑造了崔莺莺、红娘、张生等典型形象。而且它把诗词和俗曲、方言融合到一起,使得古典诗词得到通俗化,民间口语也被加工提炼为优美的艺术语言。文字清新流畅,变化多姿,塑造了许多典型人物,刻画出不同人物的内心活动,按照事物的发展规律编排出曲折的故事情节,布置了许多意境深邃的场面背景。这部长篇巨著,虽然是说唱本,实际上已具备了剧本的雏形。它的这种组织形式和艺术手法,为后来的戏曲、小说开辟了广阔的创作途径。

《天宝遗事》诸宫调。作者王伯成,元代戏曲作家,河北涿州人。所写杂剧现存李白《贬夜郎》一种,《天宝遗事》诸宫调写唐明皇、杨贵妃的故事。原书已不存,仅在明代戏曲选本《雍熙乐府》、《太和正音谱》以及《北词广正谱》等书内残存文词64套。曲文纤秾艳丽,其中也杂有一些不健康的段落。所用曲调基本与元杂剧相同,在风格上和《董西厢》有较多的差异。曲谱存在《九宫大成》中的有120个曲牌。

四、南戏:也称"戏文",是宋元时期盛行于浙江等地用南曲(以江浙一带语音为标准;音乐上用五声音阶,声调柔缓宛转,以箫笛等伴奏的曲调)演唱的戏曲形式。由宋杂剧、唱赚、宋词以及里巷歌谣等综合发展而成,又叫做"温州杂剧"或"永嘉杂剧"。一般认为是中国戏曲最早的成熟形式。有主唱、对唱、齐唱、帮腔(合唱、幕后伴唱)

等演唱手段,对明清两代的戏曲影响颇大。剧本知名目的有一百七十种左右,但全本留传的仅有《小孙屠》、《张协状元》、《宦门子弟错立身》(合称《永乐大典戏文三种》)以及"荆、刘、拜、杀"(《荆钗记》、《刘知远白兔记》、《拜月亭》、《杀狗记》)、《琵琶记》等。《九宫大成》中存录南戏唱段,除"荆、刘、拜、杀"、《琵琶记》以外,还有最早的南戏《王焕传奇》中六个曲牌;《张协状元》中〔狮子序〕一曲,以及《朱文太平钱》、《江流记》、《江天雪》等剧的不少唱段。

五、元杂剧: 也称元曲。是金末元初产生于北方、用北曲(曲词押韵以《中原音韵》为准,音乐上用七声音阶,唱腔遒劲豪放,用弦乐或鼓笛伴奏的曲调)演唱的戏曲形式。是在金院本和诸宫调的基础上广泛吸收了多种词曲和技艺发展而成。剧本体裁一般每本分四折,每折用同一宫调的若干曲牌组成套曲,必要时加"楔子"(片段的单场戏,一般加在第一折之前);角色有正末(生)、正旦、净、外末、花旦等等。一剧基本上由正末或正旦一种角色唱到底(或每折由一个角色唱到底),其他人物只白不唱(后期则其他角色可穿插唱南曲,即南北合套)。以正末主唱的称"末本"(如《都孔目风雨还牢末》),正旦主唱的称"旦本"(如《望江亭中秋切鲙旦》《风雨像生货郎旦》等)。著名作家有关汉卿、王实甫、马致远、白朴等约一百二十人左右;优秀作品如《窦娥冤》、《西厢记》、《汉宫秋》、《墙头马上》、《李逵负荆》等。多方面反映了当时的现实生活,在戏曲史和文学史上都占有很高的地位。《九宫大成》中存录的元杂剧套曲和只曲数量很多,除去见著录的剧目之外,还有象《钉一钉》、《罟罟旦》、《花眉旦》、《勘皮靴》中的某些唱段。

这里附带将〔货郎儿〕曲调介绍一下:《货郎儿》本是宋代城乡间挑担小商贩"货郎"敲锣或打着蛇皮鼓顺口歌唱叫卖的一种自由创作的民间歌曲(基本是羽调式)。《货郎儿》的进一步发展,就产生了用串鼓(一个鼗鼓与一个小马锣贯串在一起的摇击乐器)与板伴唱、艺术性较高的《转调货郎儿》。《转调货郎儿》是将《货郎儿》一曲分成前后两部分,然后在前后部之间,插入一个或几个不同曲牌的部分乐句。所谓转调,即指插入的部分而言,它通过《货郎儿》一曲在前后的呼应,保持了它既统一而又变化的特色。《货郎儿》向说唱音乐发展,就成了元代北方不入勾栏,专在村坊集镇做场的《说唱货郎儿》。

《说唱货郎儿》的形式,被吸收在元杂剧《风雨像生货郎旦》第四折里,作为女艺人张三姑说唱长安李秀才被小妇张玉娥勾结奸夫谋财害命故事的一套乐曲。开头《一转》是一个散板形式的《货郎儿》;从《二转》到《九转》,则是八个插入其它曲牌乐句的

集曲。《九转货郎儿》已具有充分的表达能力,善于根据不同的内容,结合歌词的需要,在音乐上发挥移位、增减、调性变化、节奏变化、排比等手法,对曲调进行创造性的发展。它明显展示了一条由简单的民歌到艺术性较高的民间歌曲、说唱;再进一步加强音乐性格化的特色,使它更密切地与剧情表演协调统一的中国戏曲音乐发展和成长的道路。

六、散曲: 元曲的另一种形式。和诗词一样,利用曲牌来抒情、写景、叙事; 没有具体人物角色和念白表演,可以清唱,包括用同一宫调中若干曲牌组成的散套,不论长短,必须一韵到底;另一种是以一支曲牌为独立单位的小令,曲牌可以重复,各首用韵可不同。还有以两支或三支曲牌为一个单位的"带过曲"。元、明两代盛行,但有些是文人的游戏笔墨,不一定都付诸歌唱。

七、昆曲:原称昆山腔,简称昆腔,解放前后或称昆剧,它是中国戏曲四大声腔(昆 腔、弋阳腔、梆子腔、皮黄腔)之一。在元代后期是流行于江苏昆山一带的一种用吴语 方音歌唱南曲的民间声腔,这时的昆山腔,还只是宴客集会时的清唱曲。到了明代中叶 嘉靖、隆庆(1522-1572)年间,流寓江苏太仓的戏曲音乐家、豫章(今江西南昌)人 魏良辅,他熟悉南北曲,认为当时的南曲唱腔(海盐、弋阳、余姚、昆山等)"率平直 无意致",于是他以昆山腔为基础,参考了海盐、余姚等腔的优点,又吸收了北曲的唱 法(特别是北曲音乐唱腔中塑造人物性格的艺术手段),在与老曲师过云适、笛子名手 谢林泉、洞箫名手张梅谷、北曲名家张野塘、以及张小泉、戴梅川、包郎郎等人的共同 研究下,把昆山腔作了很大的改革和发展。魏良辅十分讲求唱法上的吐字、过腔(又叫 "布调")、收音。这种新腔的特点是清柔婉转,"调用水磨(经过细致雕琢、润饰的行 腔, 称为水磨腔), 拍捱冷板(把原来一板三眼的曲子拖慢一倍, 加上"赠板"。即原 来益的曲子变为者的节拍,再丰富一些小腔)。加工改革后的昆山腔,大大加强了音乐 的表现力,成为集南北曲之大成的"时曲",又称"昆曲"。魏良辅的这种改革精神和方 法, 对以后戏曲音乐的发展影响很大。明代梁辰鱼的名著传奇《浣纱记》, 就是第一个 用昆曲在舞台上演出的剧目。自万历(1573-1620)以来,昆曲很快扩展到江浙各地, 成为压倒其他南戏声腔的剧种,随之由士大夫带入北京,成为宫中大戏,当时称为"官 腔"。昆曲剧本文学性强,许多杂剧传奇本身就是中国古典文学名著,可以不依舞台演 出而独立存在; 音乐曲牌丰富; 唱法细腻讲究; 伴奏管(以曲笛为主, 辅以笙箫)弦(三 弦、琵琶、提琴———元明清时代民间拉弦乐器)打击乐俱备;表演艺术相当优美、丰富, 文词句读语气的节奏与唱念表演动态的节奏非常密切地融为一体。数百年来,昆曲对许 多剧种和演唱艺术产生了深远的影响。《九宫大成》中,收有相当多的昆曲唱段。

此外,《九宫大成》中还有一类曲牌是属于清代宫廷承应戏的,这类承应戏包括按农历节令上演的《月令承应》,象五月庆贺端午节的"屈子(原)竞渡",九月演出叙述王勃作《滕王阁序》的"子安题阁"等等。在皇帝、皇后"祝寿"期间演出献寿祝福以及歌颂升平的《九九大庆》;还有宫廷里演出的吉祥戏《法宫雅奏》。这三种承应戏大都是乾隆皇帝命令御用文人张照作词,内容完全是渲染太平盛世、为皇帝歌功颂德的封建糟粕。曲调是宫廷乐工所谱配,当时称为"御制腔"。又因演唱者基本是升平署内学的太监,戏曲艺人称之为"南府腔"。这类承应戏从词到曲,艺术价值都不大,本书中未予选用。

我国是一个历史悠久的国家,具有丰富的文化遗产,这是中华民族的光荣。在这些文化遗产中,词曲、戏曲是一个重要的组成部分。毛主席曾说过: "清理古代文化的发展过程,剔除其封建性的糟粕,吸收其民主性的精华,是发展民族新文化提高民族自信心的必要条件。"这就很明确地指出了文化遗产有值得继承的东西。当然,大量的古代词曲、戏曲,从内容来讲,必定存在很多应予剔除的糟粕,但是艺术形式是没有阶级性的。例如语言、词采、韵律、艺术技巧、艺术构思各方面的成就和经验,如能加以批判的继承,大有助于我国社会主义文艺的发展。《九宫大成》这部曲集,虽然大部是清代乐工的传谱或配曲,又由于是多人所编辑,风格上繁简不甚统一,很多曲调基本昆曲化。但终究是自明清以来第一部有宫谱的南北曲乐书。而且"一词(曲牌)辄列五六体","其间宫调分合、不拘守旧律;搜采剧曲、不专主旧词。弦索箫管、朔(北)南交利。"作词制谱之方,于是乎咸在。"是值得重视研究的音乐文献巨著。

几 点 说 明

- 一、这本选曲系由《九宫大成南北词宫谱》(以下简称《九宫大成》)中词调、诸宫调、元杂剧、散曲、昆曲等六类不同乐种中加以选择汇集而成。编选时考虑了如下几点:
  - 1. 唐以来著名词人和戏曲家的作品或唱段;
  - 2. 著名剧作中的出色唱段或套数;
  - 3. 常见曲牌的例曲,内容基本健康或较少庸俗趣味的唱段;
  - 4. 在实际演唱中常见的、有特色的曲牌和唱段。

原谱中唱段甚多,这本选集在编选上虽然尽量力求精当,但限于个人学识水平,难免有不当之处,敬希读者指正。

- 二、《九宫大成》之外,在舞台演出和清曲歌唱中,尚有不少流行唱段,包括同一个曲牌的唱段,由于古今南北不同乐种、不同流派而产生各种旋律变化,不同的润腔唱法;还有某些曲牌由于内容词句的不同体现和发展,影响到乐曲旋律的变化、结构的缩减或扩展,如"减字"、"增字"、"摊破"、"叠"、"转调"等词格和音乐上的创新。为此,本书附录了一部分参考曲目,供读者参考研究。
- 三、《九宫大成》原谱皆不点头、末眼(即不标出一板三眼 4 节拍的第二、四拍,《吟香堂曲谱》、《纳书楹曲谱》亦同)。《纳书楹曲谱》凡例中云:"板眼中另有小眼,原为初学而设,在善歌者自能生巧。若细细注明,转觉束缚。今照旧谱,悉不加入。"善歌者,即指熟悉南北曲(昆曲)风格、通晓词意韵律之人,才能准确地处理"头、末眼",依词情曲意安排音符时值的长短,在行腔方面予以适当的润饰。自清代末期以来,如《遏云阁曲谱》、《六也曲谱》、《集成曲谱》等,皆加点头末眼,精标工尺,以便俗唱。本选曲译为今谱并从字音、语调和风格方面,对曲调予以适当的润饰。

四、工尺谱板式中的散板是自由节奏,仅在唱段中每句的结音处下一底板(又称截板),符号为"—"。如"工尺上—",译作简谱时,有人记作" $321-^{\circ}$ ",意在体现"声尽而下"。实则演唱时是板随歌声之尾作一击,板下而声尽,不存在休止的问

题。今散板曲译谱,底板处按词句画一虚小节线,不再作底板记号。

五、唱腔旋律中,在第一拍乐音发出前、或已发出后(延长中间)击下的板称"腰板",工尺谱符号记作"∟"(实板记作"、");在第二、三、四拍(头、中、末眼)的乐音发出前或后所击之鼓点称"腰眼"或"虚眼",工尺谱头、末腰眼符号记作"∟";腰中眼记作"△"。腰板、眼是否击在乐音延长中间或休止停顿处,要视曲情词意而定。

六、曲牌中的赠板,是昆曲的南曲中常用的一种速度最慢的板式。即比原来一板三眼($\frac{4}{4}$)的曲调慢一倍,变为 $\frac{8}{4}$ 拍子,其原来的中眼作为"赠板",曲调中再润饰一些小腔。本选曲中的虚小节线后第一拍,即工尺谱的赠板。赠板在工尺谱中符号记作"×",腰赠板记作" $\times$ "。

七、南曲由五声音阶(即简谱的 1 2 3 5 6)组成,曲调中不允许出现乙、凡(即简谱的 7 4)两音。但在顿腔、撒腔的行腔时,确也存在用乙、凡作经过音或装饰音者(基本是用闰和变徵即 b 7 和 # 4)工尺谱上向不书写。今在选曲中皆按实唱情况予以标出。

八、北曲由七声音阶组成,即在五声音阶的两个小三度间加入变宫、清角(乙凡、即74)两个音,因而形成了北曲擅于表现慷慨悲凉、豪放、跌宕的特色。北曲曲牌在旋律进行中经常出现临时的转调,转调的特点是以4与7两个偏音、和它的升降音作为新调的宫(1)或角(3)来进行转调。由于昆曲唱腔一向习用首调固定记谱,即乐曲开始用小工调(或主要部分用小工调),当乐曲中途(或开始处)转为其它调的时候,并不改用其它调号,仍按小工调固定记谱标写,其它调曲牌记法亦同(参阅《紫钗记·阳关》中〔寄生草〕;《邯郸记·度世》中〔赏花时〕;《货郎旦·女弹》中诸曲)。

九、《九宫大成》诸曲的定调:工尺谱一般以曲笛为标准,共用七个调。在七个调中间,以小工调为主。其余各调,俱用小工调的诸音名作为自己的调名,而以工音为准绳。即以小工调的某音作为新调的"工"音时,此新调即称某调。见下表:

相当谱	乙字调	五字调	六字调	凡字调	小工调	尺字调	上字调	工尺谱调名
(小工	岑	チ	乃	合	四	-	上	小一
- 调	チ	乃	合	四		上	尺	工调各音与各调『工』音的关系
1	Ry	合	四	_	上	尺	エ	音与
2	合	四	_	上	尺	エ	凡	各调
3	四	1	上	尺	エ	凡	六	T T
4	_	上	尺	エ	凡	六	五	音的
5	上	尺	I	凡	六	五	乙	关系
· 6	尺	エ	凡	六	五	己	化	
7	エ	凡	六	五	Z	仩	伙	
i	凡	六	五	乙	仩	伬	仜	
ż	六	五	7	仩	伬	仜	걙	
3	五	乙	化	伬	仜	夗	伙	
4	乙	化	伙	仜	仭	伝	伍	
附 正宫调注 五字调通称	A	G	F	ÞΕ	D	С	þΒ	合 今 调

传统歌曲、戏曲的演唱,一切曲调多半是根据演员(特别是主要演员)的声音条件来定调。因此民间对工尺谱的调名不是从绝对音高的角度去理解,而是从管乐器吹奏此调的指法、或弦乐器演奏此调的弦法(如京剧:二黄是 5.2 定弦;西皮是 6.3 弦;反二黄是 1.5 弦等)去理解。同样,南北曲用昆山腔演唱时(特别是剧曲),也多根据演员的音域来定调。如过去生(小生、冠生)旦唱小工调曲牌时使用的曲笛,一般比老生、净角演唱伴奏的曲笛高一个调左右。这样"小工调"只是简音为"合"(5),而不一定等于D调。即在今天舞台上,老生、净的小工调曲,也可根据各人的声音条件用尺调(C)

或上调 (bB)来演唱。这是中国歌曲、戏曲因人制宜的方法,也是我们民族自己的文化习惯,不能以西洋声乐要求机械地衡量或否定。本选曲中凡见诸舞台演出者,即依演出实况定调;未见或很少演唱的曲牌,则参照经常演出曲牌的音域,以"下不过乙,高不过五"斟酌定调。在实际演唱时,不妨根据唱者的音域条件,灵活处理。

十、南北曲牌,每曲有自己的基本韵律(句法、平仄、韵、叶、押、格以及衬字、 衬句的规律法则)。这是决定某一曲牌特点的文字准绳,亦是曲调的根本依据。本选曲 暂以介绍曲调为主,关于韵律的研究,可参阅附录《九宫大成·凡例》和原工尺谱本。

目 录

《新定九宫大成南北词宫谱》书影	厅前柳(一套七曲)••••••(22)		
《九宫大成南北词宫谱》介绍•••••(1)	凭栏人(一套九曲)······(26)		
D F 14 ng (10)	间花啄木儿(一套十六曲) ••••••(32)		
几点说明(10)	天宝遗事 〔元〕王伯成作(41)		
一、词 调	杨妃藏钩会(41)		
ind that	瑞鹤仙(一套五曲)*******(41)		
阳关曲〔唐〕王 维词(1)	明皇喜月宫(44)		
欸乃曲••••••〔唐〕元 结词(1)	青杏儿(一套六曲)·····(44)		
上行杯 ••••••[五代] 韦 庄词(2)	马践杨妃(47)		
·江城子·······[五代]牛 娇词(3)	端正好(一套九曲)********(47)		
浪淘沙······[五代]李 煜词(4)	<del></del>		
念奴娇······(宋)苏 轼词(5)	三、南 戏		
定风波 ••••••[宋]苏 轼词(6)	王焕传奇 [南宋]佚 名作(53)		
醉翁操·······(宋)苏 轼词(7)	絮婆婆(53)		
少年心(宋)黄庭坚词(8)	倒拖船······(54)		
忆王孙······(宋)秦 观词(9)	渔灯花(又一体)(55)		
临江仙······[宋]贺 铸词(10)	太平钱宋元时人作(57)		
凤凰台上忆吹箫••••[宋]李清照词(11)	杵 歌(57)		
好事近(宋)陆 游词(12)	荆钗记〔元〕柯 丹 丘作(58)明 人改编		
贺圣朝······[宋]赵彦瑞词(13)	男 祭(58)		
醉吟商(宋]姜 夔词(13)	北新水令、南步步娇(一套十曲)•••(58)		
醉春风······(宋)赵德仁词(14)	上 路(67)		
一剪梅 •••••• [宋] 蒋 捷词(15)	八声甘州(二曲)······(67)		
平湖乐 ••••• [宋]王 辉词(15)	白兔记·····		
怨回纥无名氏词(17)	插花三台••••••(71)		
鞓 红无名氏词(17)	麻婆子(72)		
西地锦 ······无名氏词(18)	拜月亭 ^{〔元〕施 惠 作} (72) 明 人改编		
a la salar Mara	恤刑儿••••••(72)		
二、诸宫调	渔家傲•••••(73)		
西厢记〔金〕董解元作(19)	摊破地锦花•••••(74)		
六么遍(一曲) ••••••(19)	人月圆·····(75)		
玉翼蝉・尾(三曲)(20)	山坡羊(76)		

二郎神慢 ••••••(78)	秦楼月••••• [元]张可久词(141)
琵琶记〔元〕高则诚作(80)	一半儿
辞 朝	踏 莎行······· [元]睢景臣词 (143)
入 破(一套七曲)(80)	夜 行船······ [元] 秋君厚词(143)
赏 荷(85)	楚 云 深················ 〔元〕薛昂夫词(144)
梁州新郎	超
赏 秋	
尚轻圆煞·······(87)	高过金盏儿••••••无名氏词(145)
内在圆然(87)	黄莺儿(二曲) •••••• [元]高则诚词(146)
四、北 杂 剧	水红花 无名氏词(148)
西天取经 [元]吴昌龄作(88)	增字醋葫芦 ••• [明]《雍熙乐府》词(148)
借扇·······(88)	八声甘州•••••• [元]石子章词(149)
端正好(一套十二曲)******(88)	六么令《雍熙乐府》(150)
不伏老 〔元〕杨 梓作(96)	四块玉 〔元〕无名氏词(151)
	骂玉郎〔元〕曾 瑞词(152)
北 诈	感皇恩····· 〔元〕贯云石词(152)
斗鹌鹑(一套十三曲)(96)	采茶歌〔元〕贯云石词(153)
李逵负荆 〔元〕康进之作(103)	翠盘秋(二曲) ••••••〔元〕 刘秉忠词(153)
上京马(103)	莺啼序················〔明〕孙百川词(155)
王粲登楼 (元) 郑光祖作(103)	雁 儿(二曲) 无名氏词(156)
醉扶归(103)	醉中天 [元] 无名氏词(156)
东窗事犯 〔元]孔文卿作(104)	游四门••••• [元] 无名氏词(157)
扫 秦(104)	后庭花••••••〔元〕吕止庵词(158)
粉蝶儿(一套十三曲)(104)	青 歌儿······[元]贯石屏词(159)
留鞋记······ (元)无名氏词(113)	煞 尾······ [元]刘庭信词(159)
醉扶归(113)	村里迓鼓(一套十曲)《女蹴鞠》
货郎旦······ 《元人百种》(114)	[明]郭 勋词(160)
女 弹(114)	六、昆 曲
九转货郎儿(一套九曲)******(114)	, ж. е. ш.
古城记 [明]朱有燉作(125)	浣纱记 〔明〕梁辰鱼作(167)
端正好、货郎儿(一套+三曲)••••(125)	泛 湖(167)
五、散 曲	北新水令(一套十七曲)(167)
	牡丹亭〔明〕汤显祖作(180)
翠裙腰〔元〕关汉卿词(136)	游 园(180)
胡十八 [元] 马致远词 (137)	步步娇、醉扶归(180)
阿纳忽〔元〕马致远词(137)	寻 梦(182)
得胜乐(又一体)•••••[元]白 朴词(138)	惜花赚(182)
梧叶儿(南曲)••••• 无名氏词(138)	玉娇枝(183)
梧叶儿(北曲)•••••[元]张可久词(139)	三月海棠·····(184)

么 令 (185)	及 句(213)
闹 殇(186)	十二雕栏 ······(215)
集贤宾 ·····(186)	絮 阁(222)
拾 画(188)	北醉花阴(一套+三曲)(222)
千秋岁(188)	惊 变(231)
邯郸梦〔明〕汤显祖作(189)	扑灯蛾(231)
度 世(189)	闻 铃(232)
赏花时(二曲) ********(189)	武陵花(二曲)*******(232)
香囊记	织绵回文 ······ (清)洪 昇作(237)
和佛儿(191)	越恁好(237)
千金记	劝善金科 ······ (清)张 照作(237)
十面埋伏(191)	铁骑儿(237)
点绛唇(一套十九曲) ······(191)	附录一
绨袍记····· [明]无名氏作(205)	参考曲目
铁骑儿(205)	
红梨记 [明]徐复祚作(205)	红绣鞋·····《劝善金科》(238)
亭 会(205)	木兰花······《董西厢》(238)
桂枝香(205)	减字木兰花(散曲)••〔元〕贯云石词(239)
綵楼记 [明]王 绫改编(207)	清江引(散曲)••••• [元]贯云石词(239)
驻云飞・・・・・・(207)	沙子摊破清江引(散曲)
双红记	••••••[元]无名氏词(240)
缕缕金(207)	小梁州(散曲)••••••(241)
金雀记[明]无心子(李长祚)作(208)	小 梁州(又一体)•••••《董西厢(242)
觅 花(208)	三转小梁州······《雍熙乐府》(243)
玉 胞 肚(208)	阳关曲••••••[唐]王 维词(245)
集 贤(209)	阳关三叠(散曲)······(245)
短 拍(209)	山丹花(散曲)••••• [元]无名氏词(247)
寻亲记 [明]王 绫改编(210)	山丹花(散曲)••••• [元]无名氏词(248)
饭 店(210)	梧桐树 ••••• [明] 无名氏词 (248)
缕缕金、驻马听(210)	梧桐树 (赏春) ••••• [明]无名氏词(250)
西楼记 [明]袁于令作(211)	甘草子(散曲)••••• (元)薛昂夫词(251)
倦 游(211)	甘草子(散曲)••••••〔元〕无名氏词(252)
长 拍(211)	醉吟商小品 ••••• 〔宋〕姜
楼 会(212)	醉翁吟 [宋]苏 轼词(253)
楚 江 情∙⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (212)	叨叨令《西天取经·借扇》
计 赚(215)	
添字红绣鞋(215)	叨叨令(元)吴昌龄作(256)
长生殿 〔清〕洪 昇作(215)	叨叨令······ [元]吴昌龄作(257)

赏花时(《邯郸记·度世》)	锦 缠 道·《连环记·议剑》
••••••(258)	••••••〔明〕王 济作(269)
赏花时 ••••• [明] 汤显祖作 (258)	寄生草《紫钗记·阳关》
赏花时 ••••• [明] 汤显祖作 (259)	••••••〔明〕汤显祖作(271)
赏花时•••••• [明]汤显祖作(259)	梁州 第 七《南柯记·瑶台》
离亭宴带歇拍煞(散曲)	••••••••••••[明]汤显祖作(272)
	山坡羊《牡丹亭・惊梦》
离亭宴带歇拍煞•••〔元〕马致远作(262)	•••••• [明]汤显祖作(274)
懒 画眉(《玉簪记·琴挑》)	后庭花 《长生殿·觅魂》
•••••••••〔明〕高 濂作(263)	**************** [清]洪 昇作(276)
朝元歌(《玉簪记・琴桃》)	附录二
	《新定九宫大成南词宫谱》凡例•••(281)
小桃红《玉簪记·秋江》 •••••(267)	《新定九宫大成北词宫谱》凡例•••(283)

一、词 调 ^{阳 关 曲}

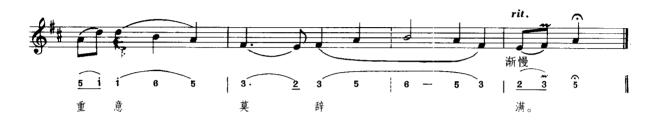

上行杯

江 城 子 (一名村意远)

浪 淘 沙

念 奴 娇 (一名百字令,一名酹江月,一名古梅曲)

定 风 波 (一名定风波令,又波一作流)

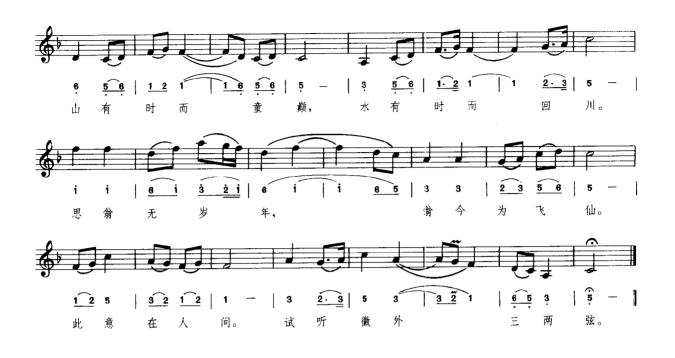

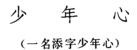

醉 翁 操①

〕 原注: 《醉翁操》, 系东坡所作琴曲。今虽谱入九官, 其声调犹仿琴之音韵。第未识与古人之意合否。

凤凰台上忆吹箫

好 事 近

(一名翠圆枝,与本宫正曲不同)

惟有

窗 前,

过 来

醉春风(一名怨东风)

照

方

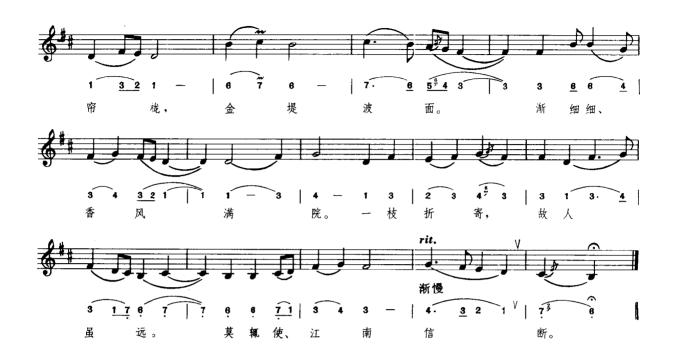

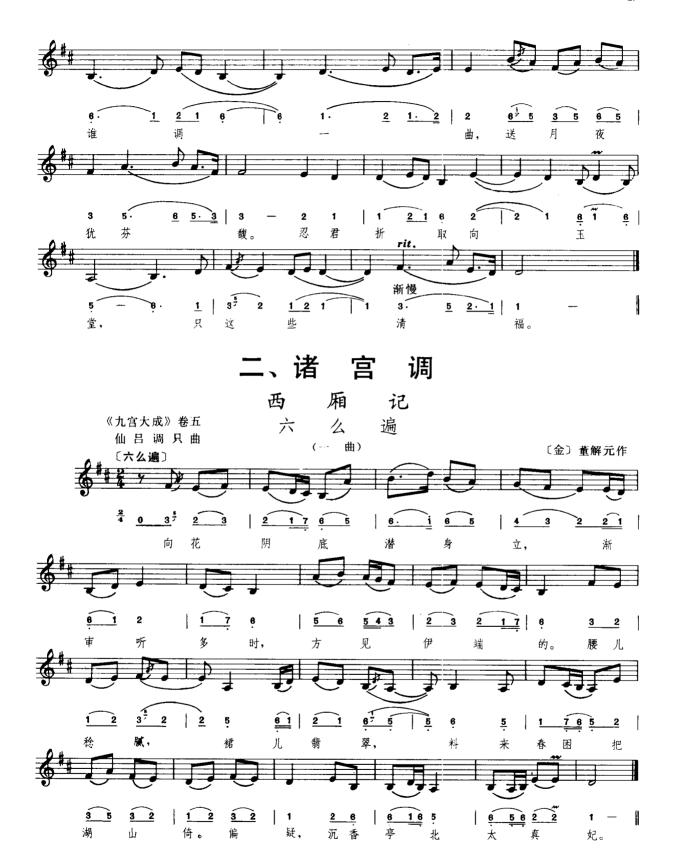

西 地 锦

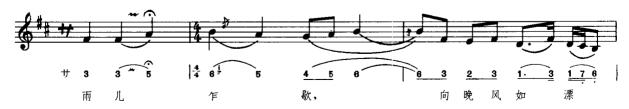

玉翼蝉・尾

(《九官》作〔又一体〕)

(《九官》原注:此套曲,以上数体,诸谱不载,仅见《董西厢》有此套式。今录其原套,以广其式。但〔厅前柳〕之第三曲,原本作〔蛮牌儿又一体〕;〔厅前柳〕之第四曲,作〔山麻稭又一体〕。较其句法、与〔蛮牌儿〕、〔山麻稭〕迥异。细考词谱,却与宋朱雍〔厅前柳〕词之么篇同。此二体惟多衬字耳。今为考正。)

- ①"瞧"音晒(mi). 叶北曲韵。
- ②"客"读作且(qiě),叶北曲韵。
- ③"大"读作代(doi),叶北曲韵。

日本の・日日 コノンフィコン

The second second

アンドントロ 1434 ことが

间花啄木儿

《九宫大成》卷七十三 黄 钟 宫 〔间花啄木儿第一〕(《九宫》作黄钟调只曲〔啄木儿〕)

.

- ①"后来",《九宫》作复来。
- ② 傷 《九宫》作侈,误。 傷 撇,刚愎凶狠之意。

宫,

私 出

清

虚

殿。

双

按

4 4

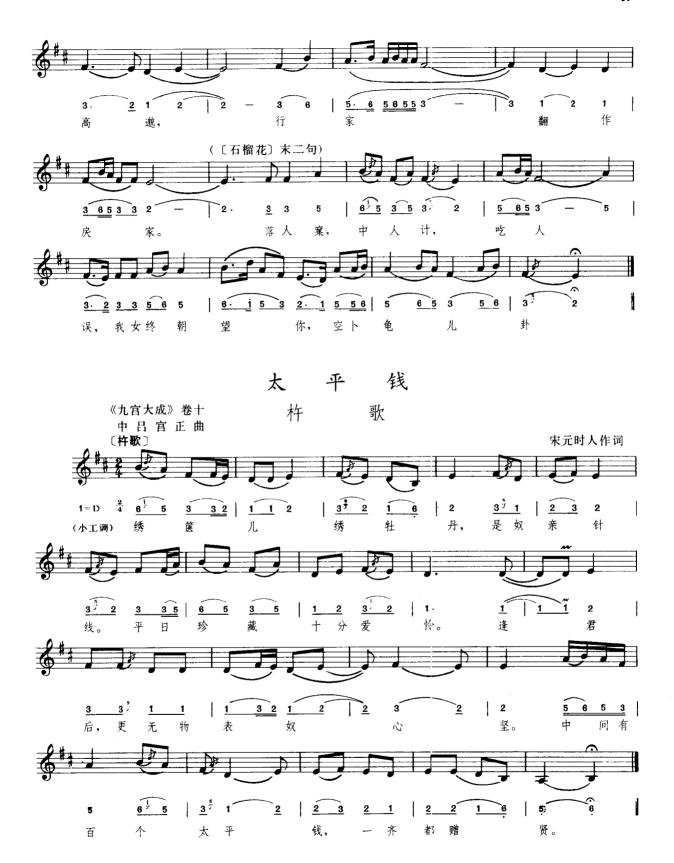

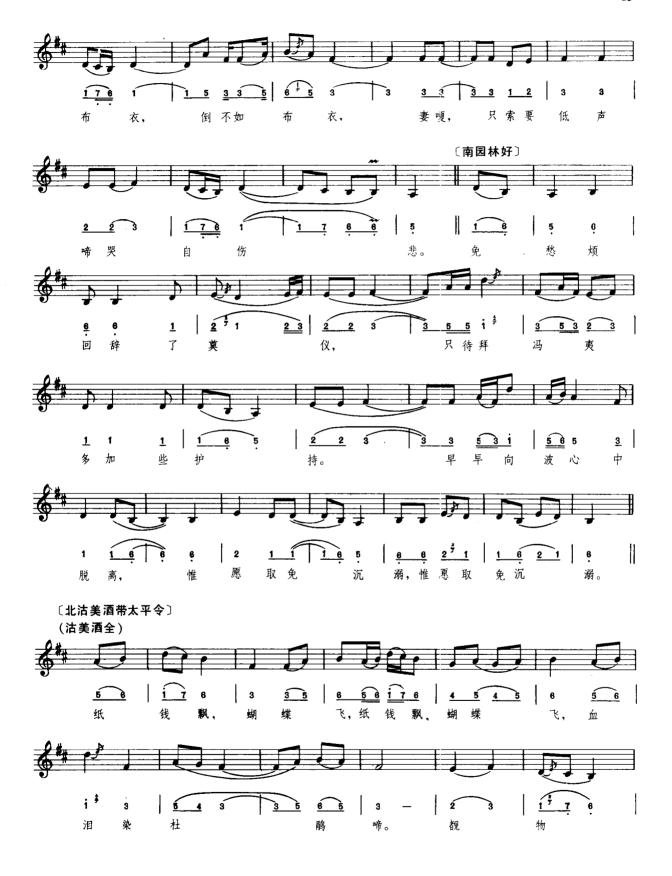

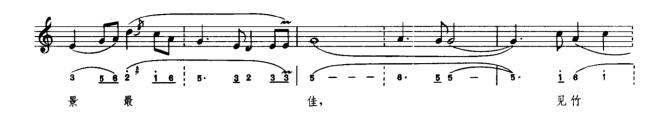

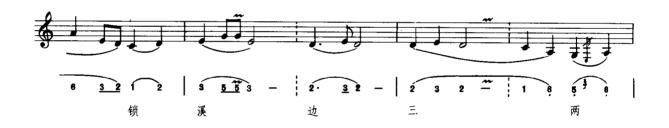

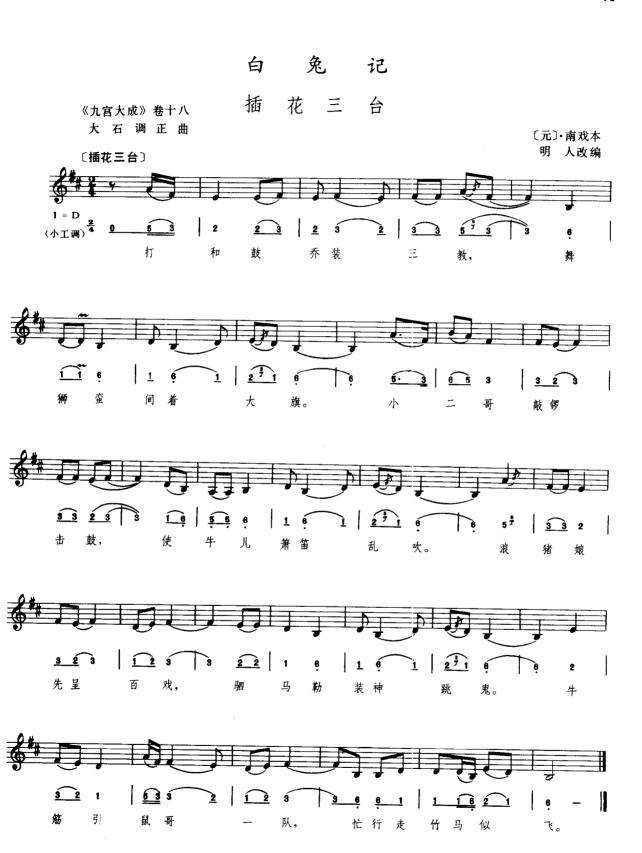

麻 婆 子

《九宫大成》卷十 中 吕 宫 正 曲

 拜
 月
 亭

 《九宮大成》卷十一
 恤
 刑
 儿

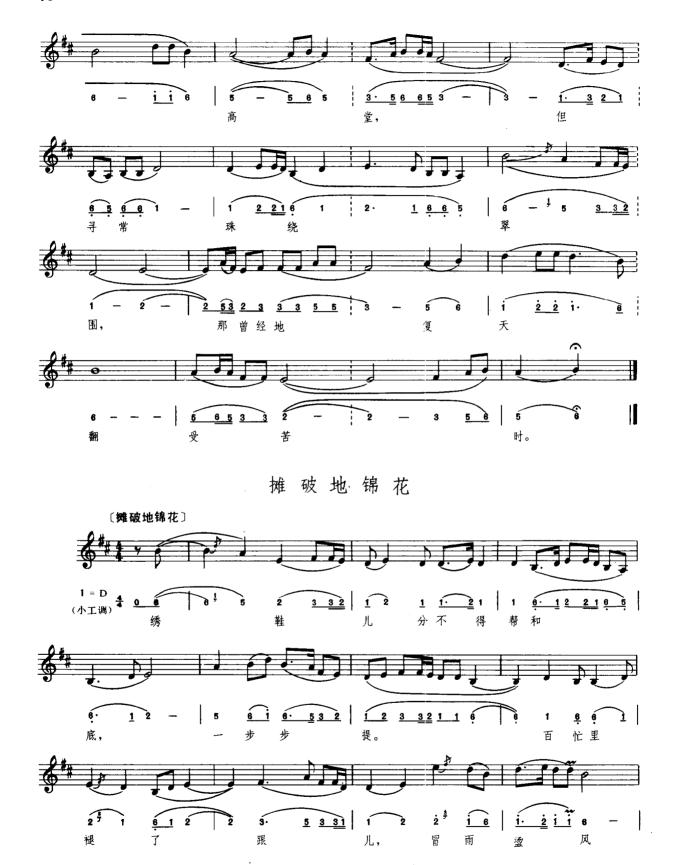
 中 吕 宮 正 曲
 恤
 刑
 儿

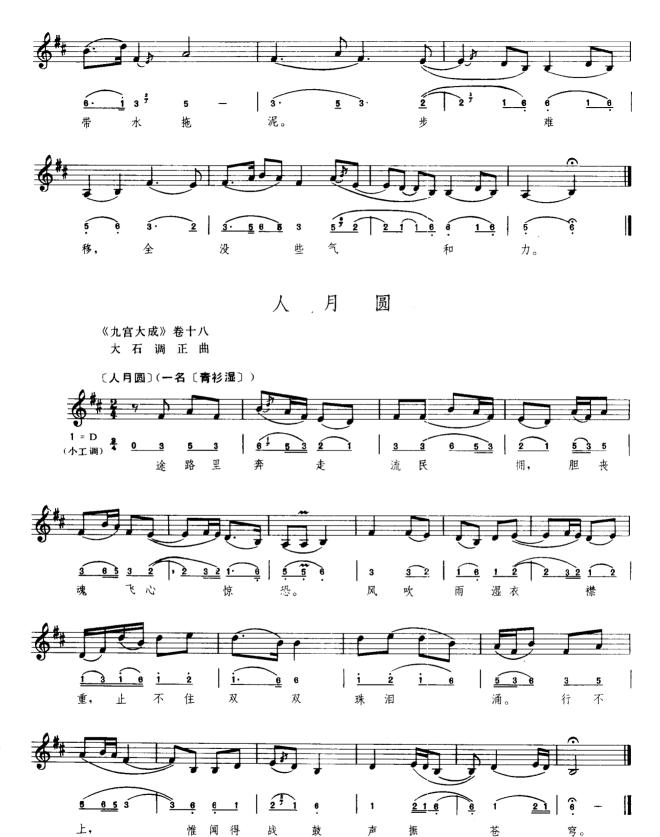
〔元〕施 惠作明 人改编

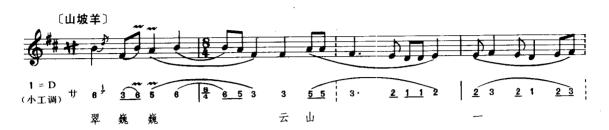

山坡羊

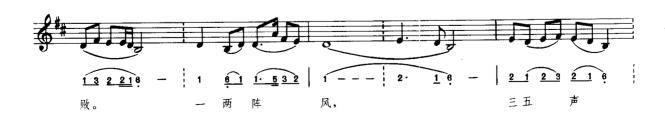
《九宫大成》卷五十七 商 调 正 曲

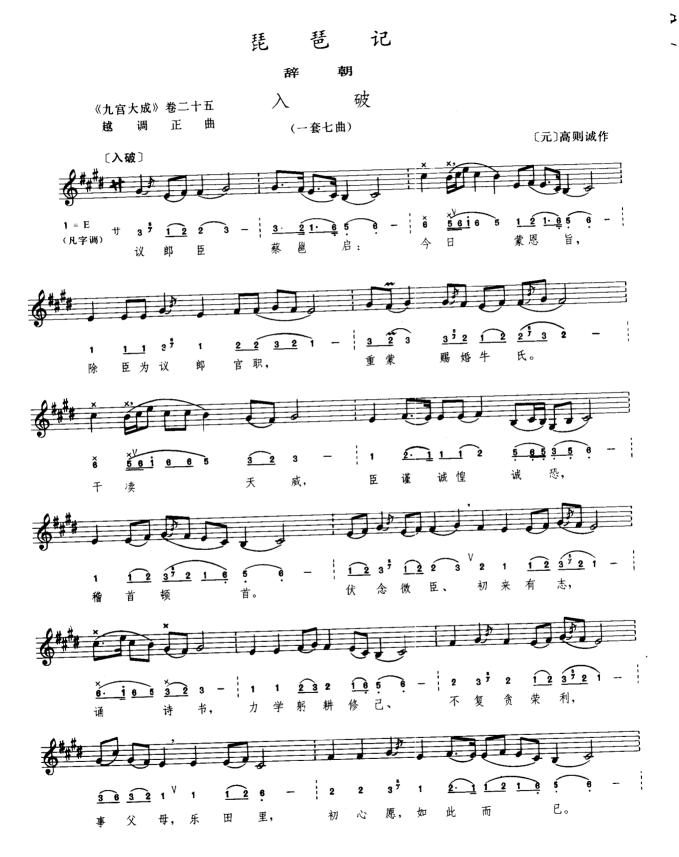

赏 荷

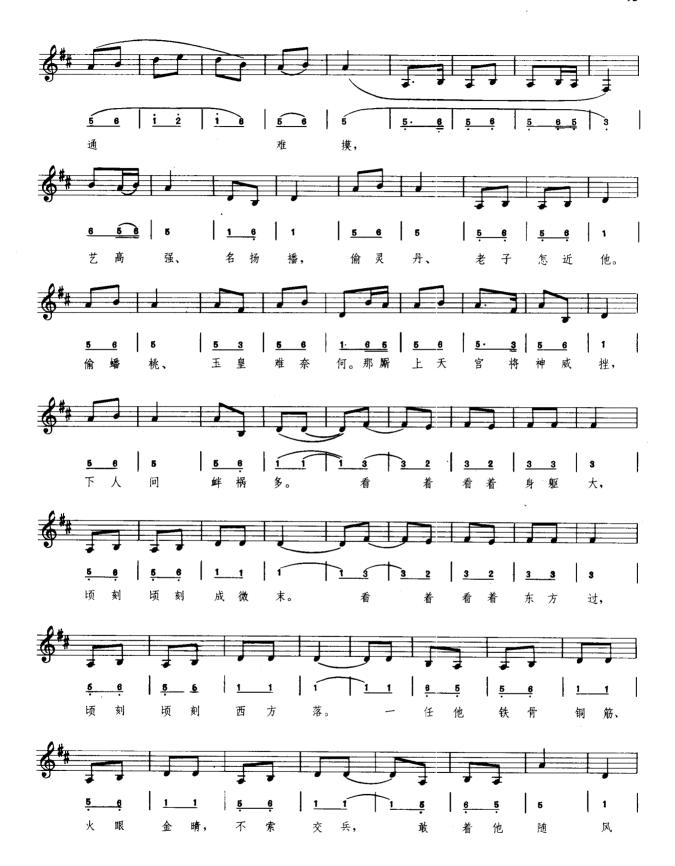

以中十十二日

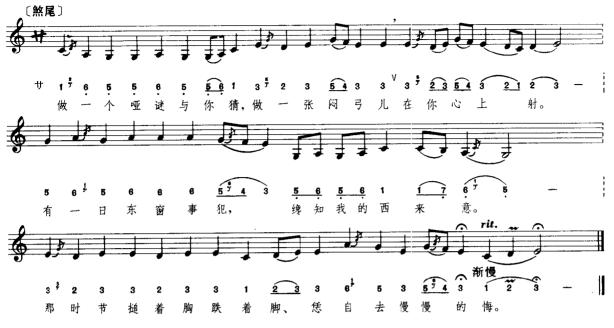

The state of the s

(原注:此套之首阕, 〔粉蝶儿〕作引,次阕作曲,始归入套内。所以韵亦两样。此系北调中套曲之变格也。仅见于此,馀未之有。)

(按: 〔货郎儿〕正体本六句。次阕,三阕少结尾一句,为减句格。惟第三阕,多第三、六字一句。据《北词广正》云,此章句字不拘,可以增损。其〔九转货郎儿〕,考《元人百种》,一转至九转,皆不作集调。按诸谐皆以第一转为正格,余皆以本调起,以尾句收,而中注高官、中吕等曲。所注牌名,或同或异,终未划一。今细为查考,句法与所注牌名,皆不甚相合。与其分析不当,何如阙疑。故将所注小牌名,概为削去。其九转为一套之定式,遍考后人所效诸曲,皆大同小异,概不作集调为是,如《关公饯别》套,以〔端正好〕冠首,应归本官。如《长生殿弹词》套,彼以〔一枝花〕冠首,声以类从,另列南吕调内。此《货郎旦》套,本首冠〔一枝花〕,词见南吕调,因其初体格式,应注本官为证。)

古 城 记

端正好、货郎儿

(一套十三曲)

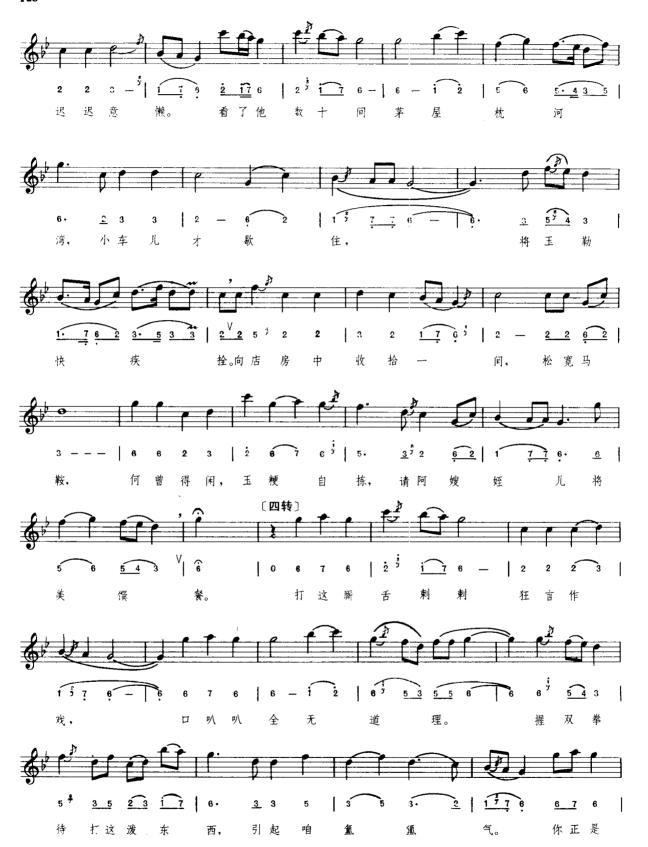

1 成大宮南北河

じべっか- ロココーハ ブパコ・

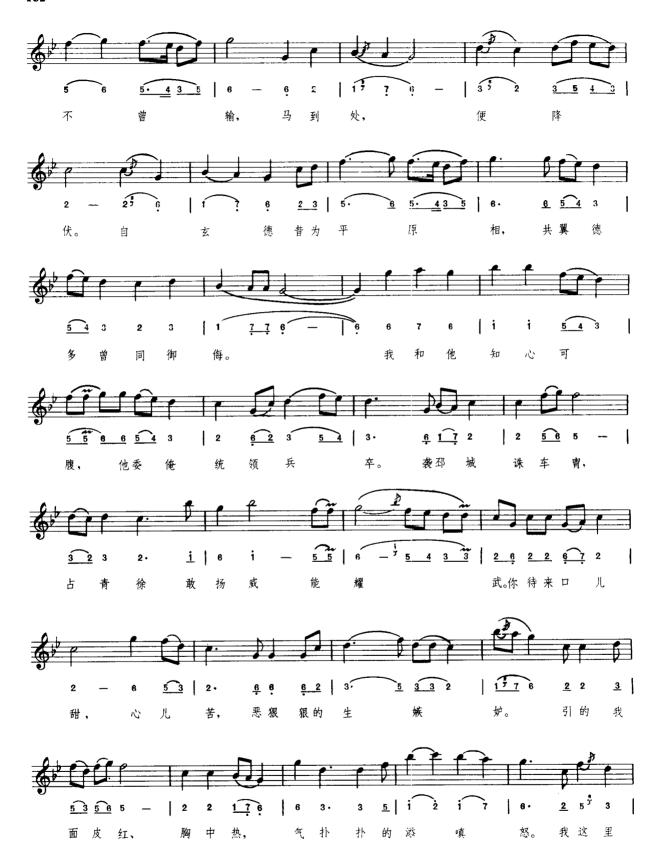

注: 〔此套内〔九转货郎儿〕较《货郎旦》(元·《风雨象生货郎旦》杂剧)体,大同小异。惟第六转、第七转起处相同,中间句法绝异,乃又一体也。未知孰为先后,考后之所效诸套,未见用此体。〕

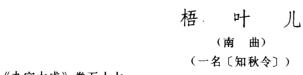
阿纳忽(题西湖)

得 胜 乐

(又一体)

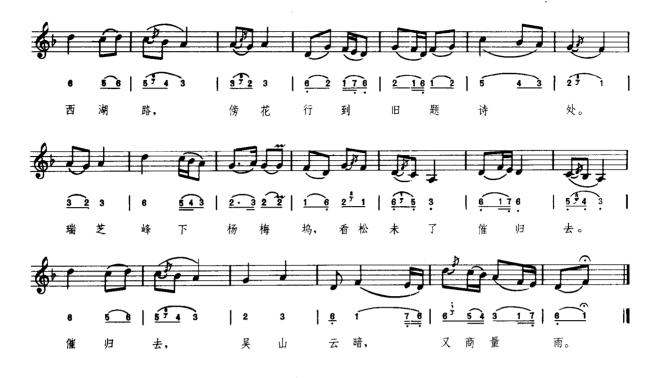
渔

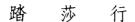
秦 楼 月 (一名[忆秦娥])

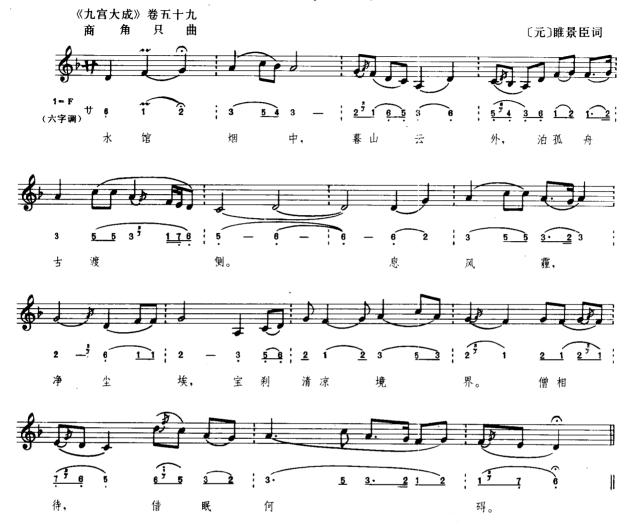

一半儿

夜 行 船

楚 云 深

鹊 踏 枝

高过金盏儿

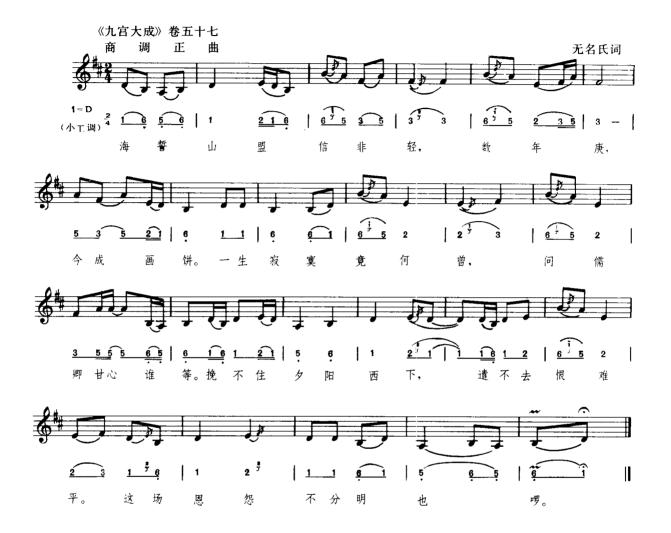

黄 莺 儿 (一名〔金衣公子〕) (二 曲)

水 红 花

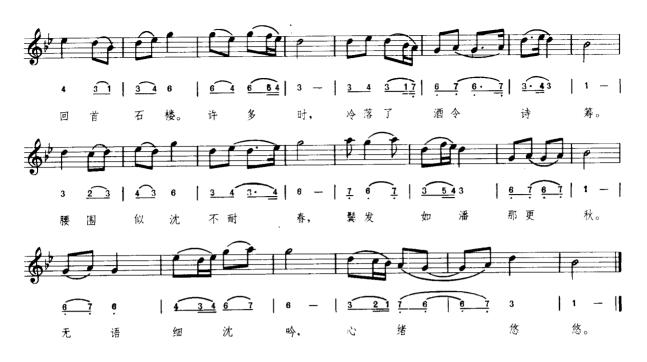
增字醋葫芦

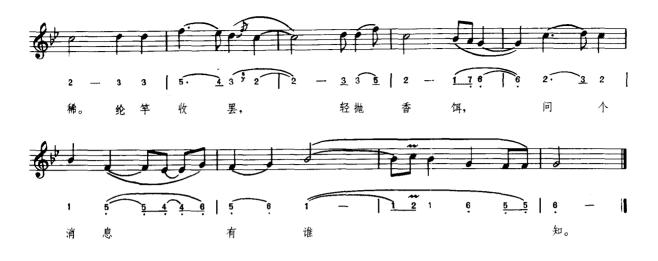
八声甘州

六 么 令 (与黄钟调不同)

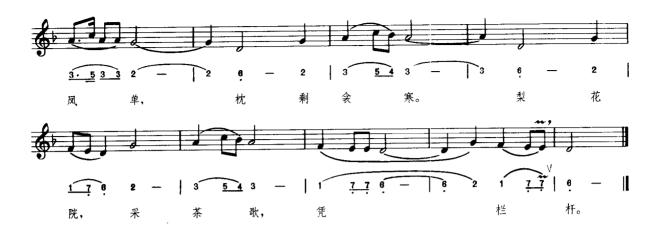
块 玉

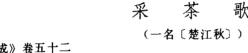

感 皇 思

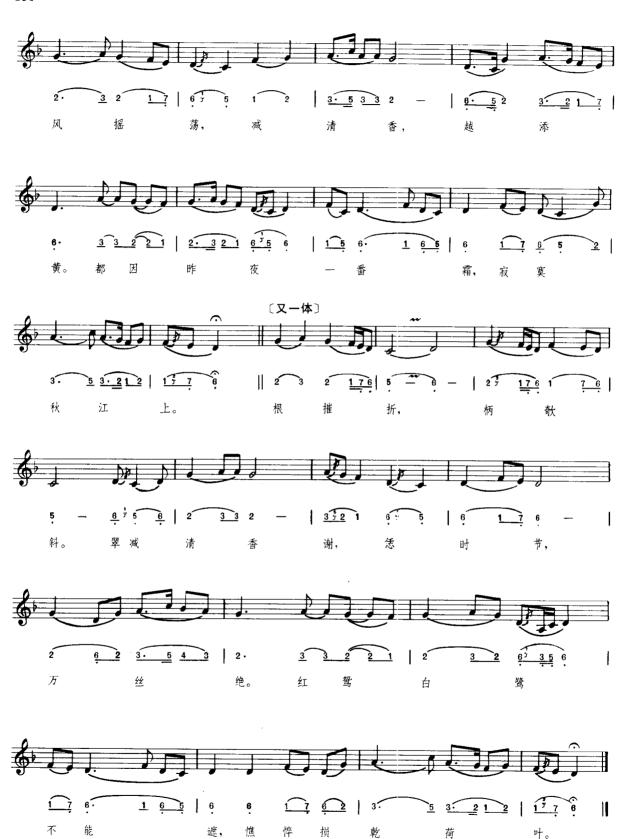

翠 盘 秋 (一名〔乾荷叶〕)

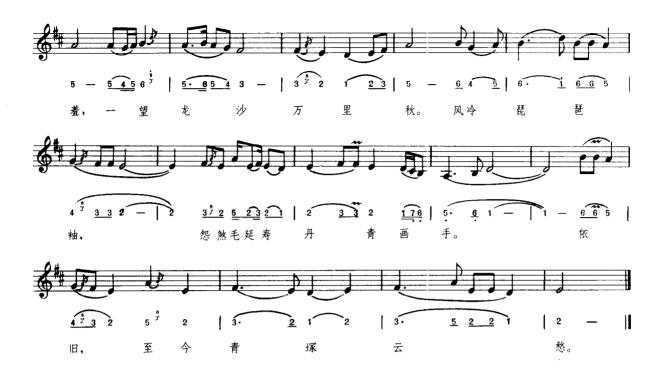

游 四 门①

① 《雍熙乐府》录, [元]无名氏散套中一曲。

青 歌 儿

靠

手 儿

招。

撇 演

儿

霄, 膁儿

古

和今

此

会

稽,

旧

和

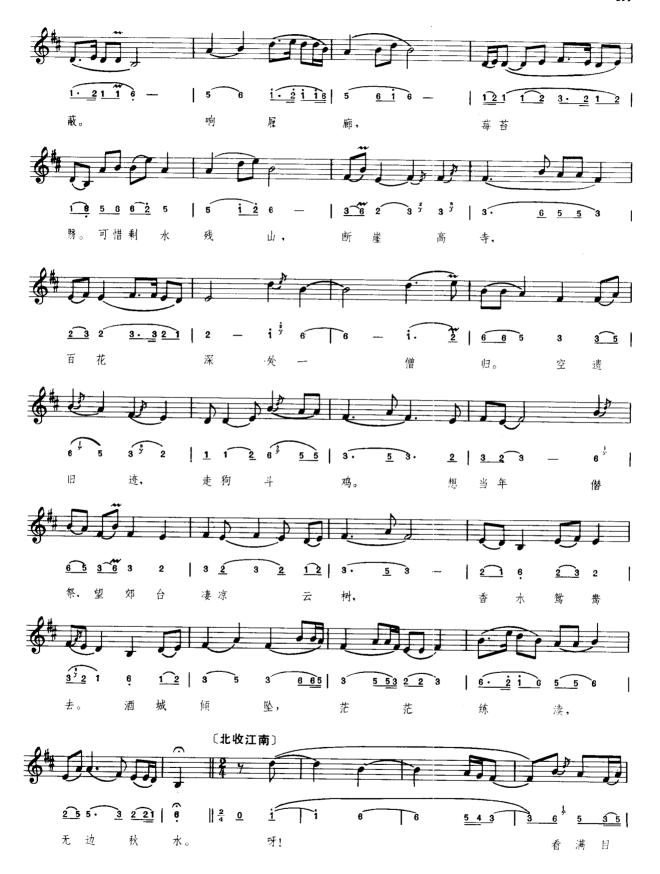

T + D1 F14 × × N1

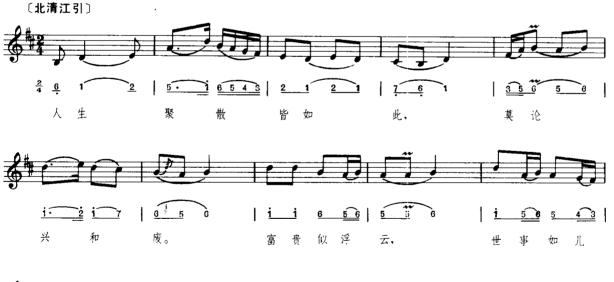

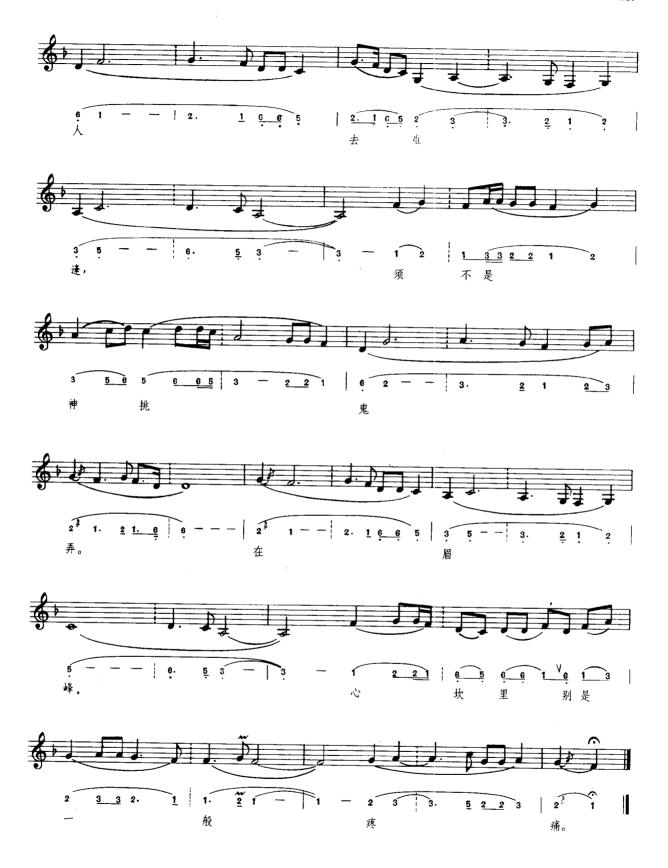
①《牡丹亭》原著作〔王交枝〕。

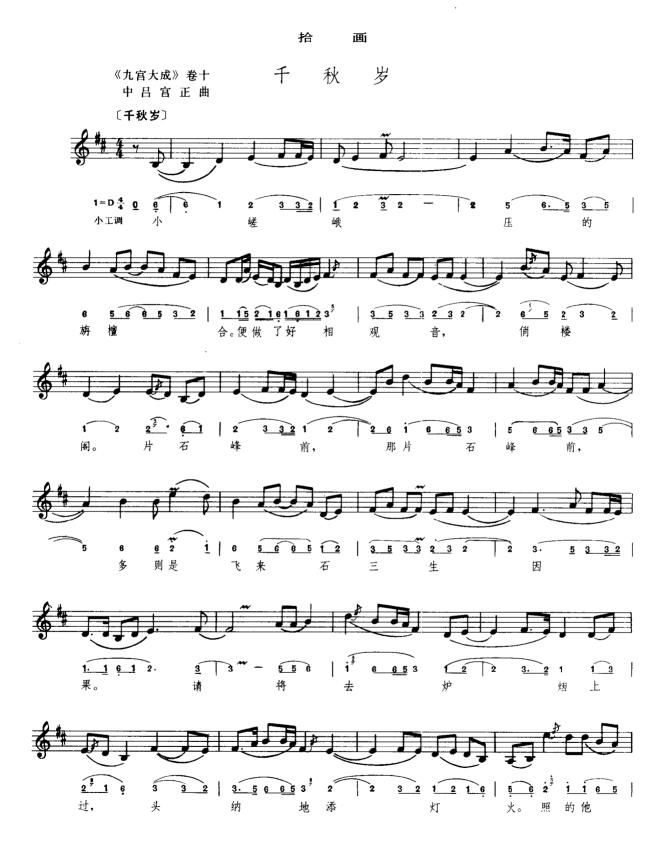

①《牡丹亭》原著作〔月上海棠〕。

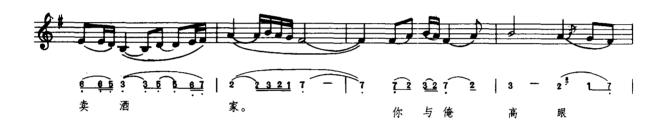

アルコイローファインスとコン

① 按:《九官》谱、此二曲与《纳书楹曲谱》(清乾隆五十七年,即1792年刊行)曲调基本相同,惟《纳书楹曲谱》在第一曲第三句"几层云下"处多一板(即一小节),最主要的是两谱旋律相差四度,当时《九官》作"一层"《九官》记谱人以曲笛按正官把位记录、实应以《纳书楹曲谱》按小工调记谱为是。后期舞台演出通行曲谱又与上述二语有部分出入。参见附录。

五二 并近十年

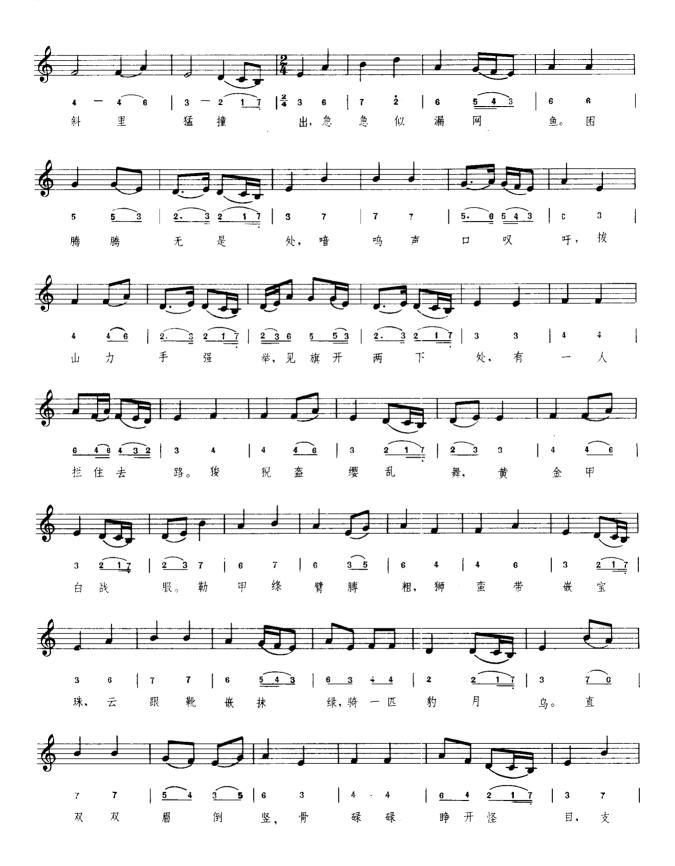

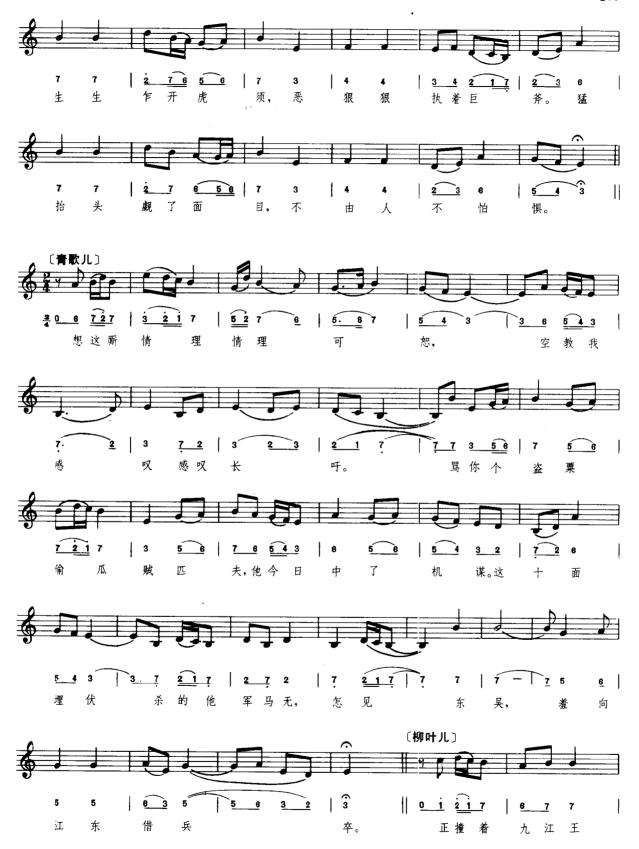

Z

1.

马,

打

围

宝

归。天晚

おがっては、こととと

(凡字调)

调。

 $\underbrace{6165}$ | $\underbrace{123}$ | $\underbrace{36}$ | $\underbrace{153}$ | $\underbrace{36}$ | $\underbrace{232}$ | $\underbrace{1212}$ | $\underbrace{21}$ | $\underbrace{2321}$ | $\underbrace{6}$

计 赚

添字红绣鞋

《九官大成》卷十中 吕 官 正 曲〔添字红绣鞋〕

Ħ

迟

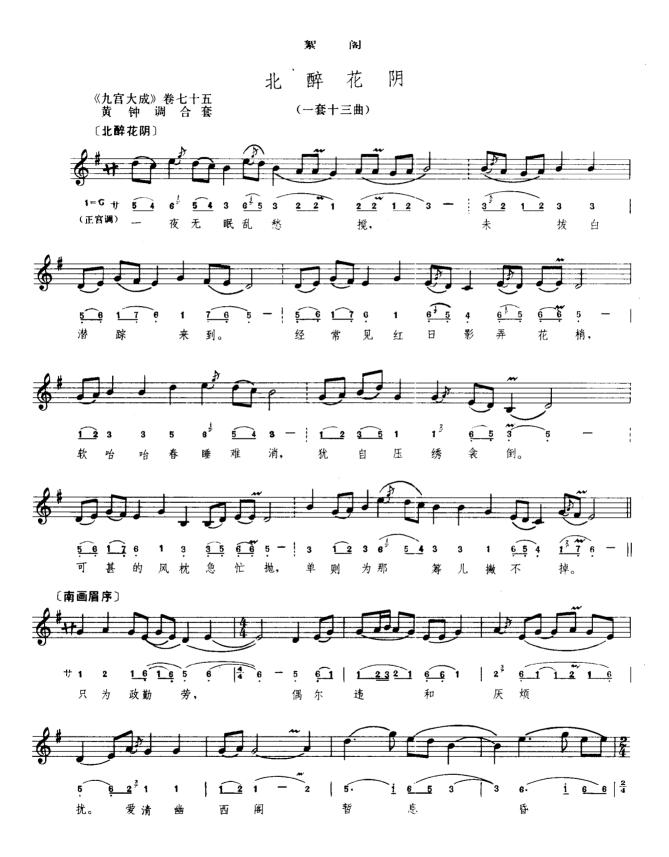

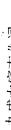

(按:《长生殿》原著,此曲名〔十样锦〕。《九宫大成》编纂时,将曲中〔下小楼〕前三句改订为〔刮鼓令〕; 〔玉漏迟序〕 后三句改订作〔月上海棠〕,因名〔十二雕栏〕。)

The second secon

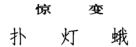

织锦 回 文 ① 越 恁 好

《九宫大成》卷三 仙 吕 宫 正 曲

附录一

参考曲目

红 绣 鞋

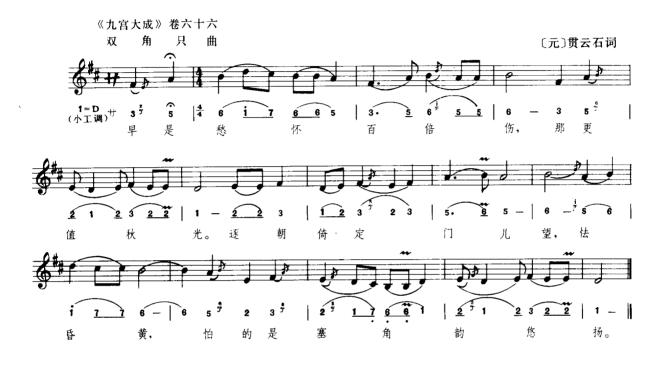
木兰花

九成大宫南北词

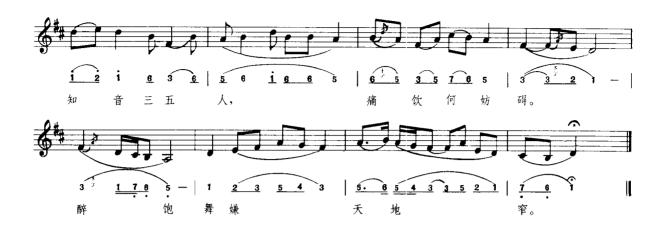
减字木兰花

(散曲)

清 江 引 (散曲)

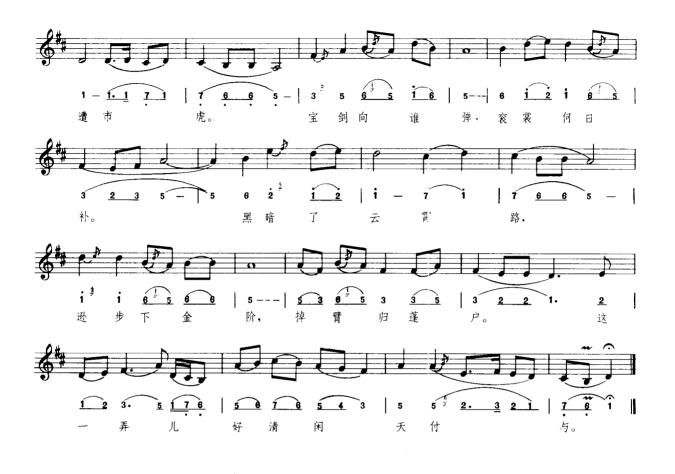

沙子摊破清江引

(散曲)

小 梁 州

三转小梁州

阳关曲

阳关三叠

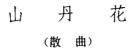
《九宫大成》卷四十五 高 大 石 角 只 曲

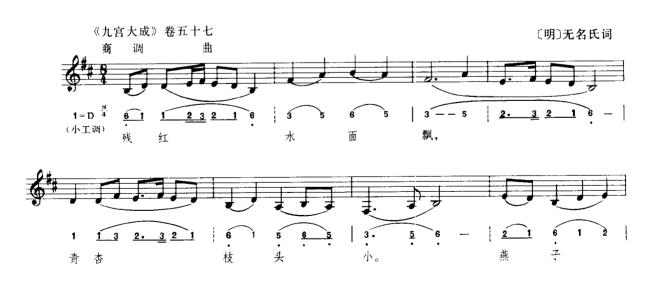

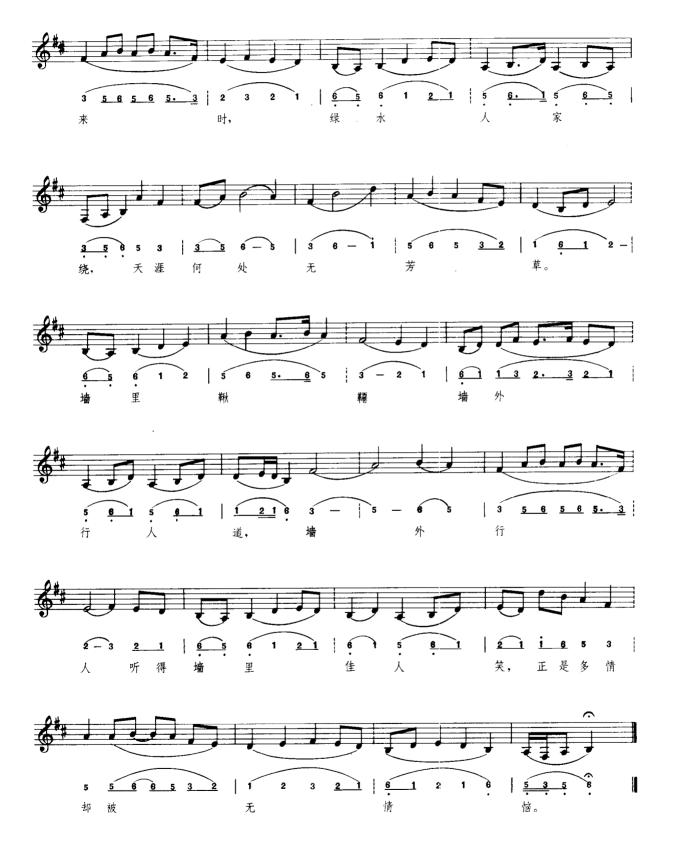

梧 桐 树

梧桐树 (赏春)

(散曲)

①《词林摘艳》作〔甘草子•夏景〕元·无名氏散曲小令。

儿戏人写的话问

5

无

醉吟商小品

〔宋〕姜 變词

《白石道人歌曲》谱

《白石道人歌曲》

石湖老人(范成大)谓余云:"琵琶有四曲,今不传矣。曰〔濩素(一曰濩弦)梁州〕;〔转关绿腰〕;〔醉吟商胡渭州〕;〔历纮薄媚〕也"。余每念之。辛亥(宋光宗绍熙二年,即1191年)之夏,余谒杨廷秀(万里)丈于金陵邸中,遇琵琶工解作〔醉吟商胡渭州〕,因求得品弦法,译成此谱,实双声耳。

3

天。

_5

5

月明风

3

①《风宣玄品》,明·张鲲于嘉靖十八年(1539年)辑。

5

3

叨 叨 令

《西天取经・借 扇》

叨叨令

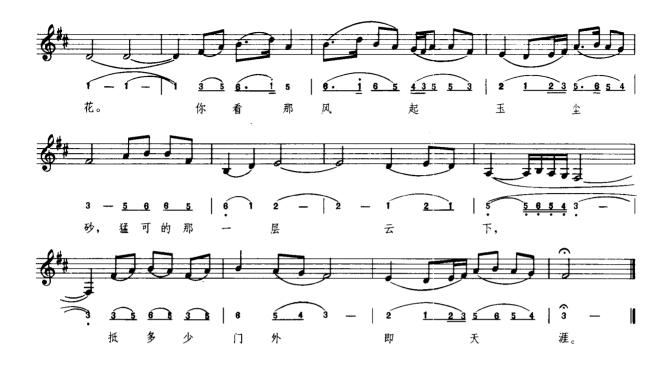

叨 叨 令

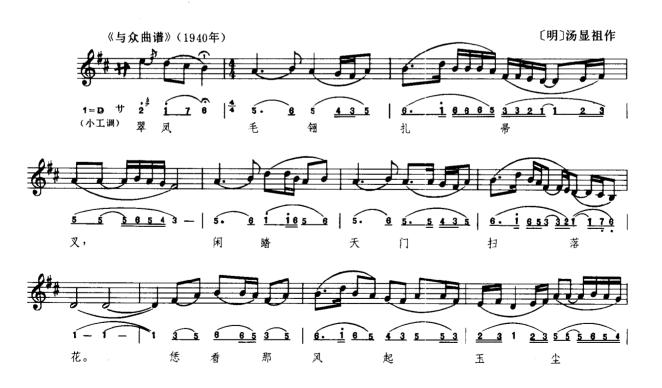

赏 花 时

- ①《九官》与《纳书楹》两谱的旋律基本相差四度,只个别乐句稍有不同,当是《九宫》订谱乐工按曲笛正官把位标记。
- ② 《纳书楹》谱在第三句"云下"处、比《九宫》谱多一板(即一小节。《与众曲谱》及通行唱谱俱同)、《纳书楹》是清中叶以后"为世所宗"之谱、可见"谱有定板"之说、不合乎客观发展规律。
- ③ 《与众曲谱》为近人王季烈校订,基本沿袭《纳书楹》而稍加润饰、属清曲一派;通行唱谐南北皆同、是舞台实际演出的唱腔、有些唱句又与《纳书楹》不同,可见昆曲在群众之中是不断发展的。

离亭宴带歇拍煞

(散曲)

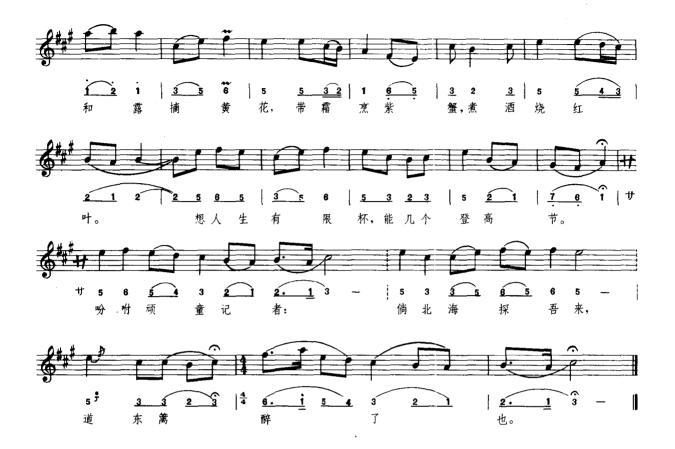
(夜行船套曲最后一支曲牌)

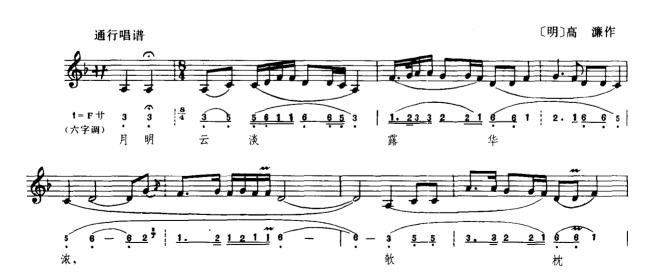

离亭宴带歇拍煞

懒 画 眉 《玉簪记・琴挑》

朝 元 歌

小 桃 红 《玉簪记·秋江》

儿戏人冒圈儿呵

锦 缠 道

《连环记•议剑》

计最小分离型证据

寄生草

《紫钗记·阳关》①

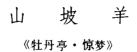

梁州第七

《南柯记・瑶台》

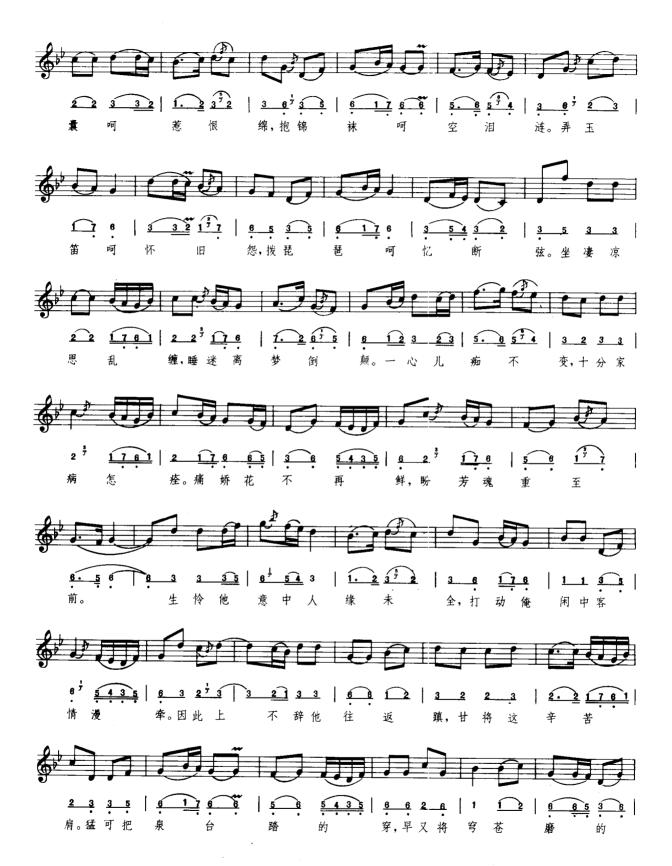

1 稗畦草堂原刊本作〔后庭花滚〕。吟香堂眉批注〔又一体〕,一名〔玉树后庭花〕。

〔《稗畦草堂》原刊本眉批: "徐(麟)曰:此调亦可增减,但必增于第六句下句。皆五字叶,而平仄不更;末以一句单收之。自'钟情生死坚'以下皆属增句。""徐曰:末一句收,极协调法。"〕

附录二

《新定九宫大成南词宫谱》凡例

- 一、旧谱句段不清·今将韵句读详悉注出。又旧谱不分正衬,以致平仄句韵不明。今选《月 令承应》《法宫雅奏》作程式,旧谱体式不合者删之。新曲所无,仍用旧曲。
- 一、南谱旧有仙吕入双调。夫仙吕、双调,声音迥别,何由可合? 今将仙吕归仙吕,双调归双调,但古有是名,不可竟废。今用南仙吕〔步步娇〕,北双角〔新水令〕等曲合成套数,以存其旧。
- 一、引本于诗余,或半或全不同,旧谱不定工尺,今俱谱出。夫诗余本可加板作曲,谱入管弦,向来雌雄俗说不足据。
- 一、旧谱一牌名重用者,皆曰前腔。夫腔不由句法相同,即使平仄同,其阴阳断不能同,何云前腔乎?《九宫大成》称为又一体者是。其首句有多字少字处,旧名前腔换头,今总称为又一体。
- 一、重句为叠,始于江沱之不我与也。其称为格者,亦有由来。三百篇中或用之、或用兮、或用止、或用只,楚辞则用些,其鼻祖矣。是皆水红花也啰之类,韵在其上,本字为语助也。至若一字为句而无其义,若〔驻云飞〕之嗏者,则古诗妃呼豨之属也,今并注明为叠、为格云
- 一、句字长短, 古无定限, 如二字为句,则"祈父"、"肇禋"之属也:三字为句,则"思无邪"、"于绎思"之属也。四五六七字,六代以来所常用、不具论。若八字,则"我不敢效我友自逸"之属也:九字,"人莫踬于山而踬于垤"之属也:十字,"馇于是粥于是以糊余口"之属也:十一字以上,荀卿《成相辞》备有之。若少至一字,则虽都、俞、吁、咨,载在二典,而于歌辞不少概见,惟宋词〔十六字令〕之第一句之属乃有之。至若汉曲,"故春非我春,夏非我夏,秋非我秋,冬非我冬",以十七字为一句,亦罕其偶也。短于七字者无论,若长于七字,则虽作一句,究之必有可读之处。是以唐人近体至七字而止,七字之声音克谐也。今遇八字以上句,并加读焉。
- 一、凡曲中一字成句者,有格与韵之不同。如〔驻云飞〕之嗏字,此则本体必应如是者也,或换字、换韵总注为格。他如〔误佳期〕之一字句,正体所无,乃属又一体,则注为韵,不叶韵者,即注为句。盖格者,一定不移之理;注韵、注句者,变动不拘之谓也。
- 一、衬字无正板, 盖板固有定式也。俗云"死腔活板"者, 非但词先而板后, 若词应上三下四句法, 而误填上四下三,则又不得不挪板以就之。修好词句,究属迁就,非端使然也。
- 一、谱中所收《系狗记》《卧冰记》,文句鄙俚;《拜月亭》差胜,而用韵亦复夹杂。盖诗滥觞而为词,词滥觞而为曲,此则曲之昆仑墟。故历来用为程式,但取音声,不问字句。今

若尽行削去,则牌名体式不具,不得已而收之。

- 一、各官调牌名,曲本所无,选词以补之。元以后之曲,即宋以前之词,非有二也。但词 韵与曲韵不同,度曲者仍用中原韵填之可也。
- 一、词家标新领异,以各宫牌名汇而成曲,俗称犯调,其来旧矣。然于犯字之义,实属何居?因更之曰集曲。譬如集腋以成裘,集花而酿蜜,庶几于五色成文、八风从律之旨,良有合也。
- 一、唐宋诗余无相集者,后人创立新声,乃有集调。妃青媲白,去真素远矣。顾有其举之,亦所不废。今以曲谱大成、南词定律、蒋沈诸谱、择而用之,未善者稍为更改。起句必用首句,中用中句,末用末句。假如正宫集曲内三十腔之类,如集一首须集一末相应,不在此例。
- 、各官集调,假如中吕宫起句,中间所集别宫几句,末又集别宫几句,至曲终必须皆协入中吕宫,音调始和。若起句是中吕宫,次句集黄钟宫,即度黄钟宫之音声便是合锦,清吹不宜用之。度曲谱中《风云会》、《四朝元》有集各宫者,首句乃双调,内《四朝元》至曲终皆是双调之音声,可证。
- 一、集曲命名初无一定,往往有名义可取,而声律失调者,亦有节奏克谐,而名义欠雅者,今则悉为厘正。或曲则犹是也,而中间所集之句,其旧注小牌名句段庸有与本体不合,则另择别曲句段相对者易之。如梅花楼之〔桂香转红马〕,曲中所集〔红叶儿〕、〔上马踢〕,今易以〔误佳期〕,其总名是当另改。夫既换去〔红〕、〔马〕二曲之集句,使仍存其旧,名义何居?阅者不得谓旧曲而立新名,诚所贵乎累累如贯珠耳。抑命名原取合义,倘一曲有两名者,不妨各自取裁。如〔好事近〕、一名〔杏坛三操〕,若集曲曰〔好银灯〕,好事有四美,则当注〔好事近〕;若集曲曰〔榴花三和〕、则当注〔杏坛三操〕,否则名义不贯,由此类推,莫能枚举。间有新制集曲采入,以见心花竞粲,墨径旁开,不得拘拘于古人成式也。
- 一、尾声乃径纬十二律,故定十二板式;律中积零者为闰,故亦有十三板者。而尾声三句,或十九字至二十一字止,多即不合式。如四大梦传奇之尾声有三十多字,度曲者不顾文义,删落字眼,遵依尾声格式击板,两失之矣,今俱不录。
- 一、曲之高下疾徐,俱从板眼而出,板眼斯定,节奏有程。今头板用、,即实板,拍于音始发也;腰板用上,即掣板,拍于音之半也;底板用一,即截板,拍于音乍毕也。其衬板(即赠板)之头板则用,腰板则用凸,以别于正板者,易于识认也。至于一板分注七眼,太觉繁琐。今正眼则用口,彻眼(即闪眼)则用引,举目瞭然,乐行而伦清已。

《新定九宫大成北词宫谱》凡例

- 一、定谱中曲式,谨以《月令承应》、《元人百种》、《雍熙乐府》、《北宫词纪》及《诸谱传 奇》中选择,各体各式,依次备列。
- 一、《雍熙乐府》不同《元人百种》,每折皆有命名。其汇收之曲,既非一体,有不入杂剧偶成散套,与时曲相同者,则当分注散曲;亦有《元人百种》止载杂剧目录,而《雍熙乐府》内节录数曲者,则当分注原名;更有有曲无题者,则当分注《雍熙乐府》。至于套曲,例用四字为题,如字数或多或寡,则亦概注《雍熙乐府》。余外传奇套曲不拘此例,阅者不得谓同一是书而中间分注互异如此,良有故也。若夫《元人百种》并无散曲以及无题者,使亦照《雍熙乐府》格式,则《元人百种》总名几无所用作题头矣,学者何从而识元人之面目乎?是以不行分注原名,统注为《元人百种》。《礼记》曰:无勦说,毋雷同。为此不 膠 于一,俾条分而缕晰,可溯流以穷源。犹之一事而再见者,前目而后凡之旨云耳。
- 一、北词只曲犹如南词正曲,亦可随分接调,不必拘于成套也。若概欲规仿前人,则向来未收入套之牌名,将弃置不复用乎?此亦显而易见者也。故谱中先列只曲在前,便于填词审用,成套者另汇为卷,以示矩范。
- 一、套曲诸谱止列其名目,今将每宫调套式各举数套,始得体备。内中或有用别宫调者,前人已定之规范,声以类从。惟其变化生心,益觉宫商在手,细溯其流,自可洞鉴其源也。
- 一南北合套,元人旧体各宫调俱有套格。今通行者不过〔新水令〕、〔步步娇〕套;〔粉蝶儿〕、〔好事近〕套;〔醉花阴〕、〔画眉序〕套,余体失传,今于各宫调之后,各列二套。且南曲俱可接调,本无专用一宫,今合套内以北曲为主,其南曲或有移商换羽之处,阅者审之。
- 一、北曲字音与南音稍异,元周德清《中原音韵》,入声分隶平、上、去三声之内,可谓得其梗概。但止于平声分阴阳,而上去不分,尚欠精析。今谱以工尺,阴阳自分。知音者宜辨诸舌唇齿齶之间,用以辅《中原音韵》之所未逮也。
- 一、北曲落板与南曲不同,一起三四调俱作底板。其落板之曲,或有于第三四句方落实板;或一两曲已落实板,而忽又搜板不落;或煞尾前半阕已落实板,后半阕作收煞,每句用一底板,此皆度曲之跌赚处。总之,北曲贵乎跌宕闪赚,故板之缓急,亦变动不拘。常有一字而下三四板者,至衬字多处,亦不妨增一二底板以就之。声初出即下者曰迎头板,亦曰实板,则用、;字半而下者曰掣板,亦曰腰板,则用上;声尽而下者曰底板、亦曰截板,则用一。板之细节曰眼,一板原有七眼,连板为八数。细节不能尽列,止将正眼注出口为一板一眼。凡腔之紧慢,眼之迟疾,知音识谱者自能会意。或云衬字不加正板,原属正理。但元人曲中

多用方言俚语,每冠于正文之上,此即落板歉下之处。如〔百字折桂令〕、〔百字尧民歌〕、〔百字知秋令〕、〔增字雁儿落〕,衬字倍于正文,诸如此类,拘之以理,难以合度。即勉增一二板度之,使其文句清楚,不致躲闪不迭,良为方便。见者勿谓其正衬不分,然亦不可为例。今只取备体合格,衬字虽繁,不能一一淘汰。

- 一、曲之为句,长短不齐。要其句法,不过自一字以至七字而止。句有平拈、仄拈、平押、 仄押之异,押韵处最为紧要,句法者、体格所由辨也,平仄拈押妥协、腔调所由生也,神明 其法,可以类推。体格腔调既定,衬字自明也。遍考诸旧谱,俱限七字为句,无论文义、皆 截为衬字,几不成文矣。今多留一二正字全其文义,除去正文,中间作读,章句益觉完美。
- 一、曲之分别宫调,全在腔板。如仙吕调套中有借中吕调一二曲,其腔板稍异,必依仙吕调之声音始为妥协。有字数句法虽同,而腔板迥异,即截然两调。今悉依宫调以定腔板,或转因腔板以正宫调。腔之高下,按以工尺,而腔之迟疾,限以板眼。既考历来相传之成规,复参以国工修改之新法,举向之无板者悉为点出,向之有板者重为厘正。按板循腔,无不可付之歌讴、被之弦管也。
- 一、曲之有衬字, 犹语助也, 藉以畅达文理, 而不可当作正文。旧谱不能辨析、以致句法参差、体格凌乱, 后人认作实字, 承讹袭谬, 伊于何底? 今细考句法、详定体格, 将衬字逐一分出, 字体略小, 使填词者知所禀程焉。
- 一、北词不同于南词,凡遇呀字、嗏字,本曲换韵不换字处,皆注为格。他如〔上马娇〕 之依字;〔醉雁儿〕之天字、君字、本曲换字不换韵处,概注为韵,失韵者即注为句。略举 其端,填词者不致眩目也。
- 一、工尺字谱, 古制十二律吕, 阴阳各六。其生声之理, 阳律六音, 而继以半律; 阴吕六音, 而继以半吕, 各得七声, 至八而原声复。是律吕虽有十二, 而用之止于七也。五声二变, 合而为七音。近代皆用工尺等字以名声调, 四字调乃为正调, 是谱皆从正调而翻七调。七调之中, 乙字调最下; 上字调次之; 五字调最高; 六字调次之。今度曲者用工字调最多, 以其便于高下, 惟遇曲音过抗, 则用尺字调或上字调; 曲音过衰, 则用凡字调或六字调。今谱中仙吕调为首调, 工尺调法、七调俱备。下不过乙, 高不过五, 旋宫转调, 自可相通, 抑可便俗。以下各宫调俱从正调出。
- 一、曲有一体二名,或三四名,总以最初之名为正。或有别名,或名同而体格异,或某宫调亦有,俱详列于本题之下。
- 一、曲出于词,故曲之牌名亦大半本诸诗余。其词句大异者,不便附会牵引,其词句吻合及稍有增损而格调仍仿佛者,皆从词谱摘选以为考证。此尚王实甫《西厢》,诸谱皆收,但彼系弦索音调,另成一家,今谱中只取其格,词句不录。又诸谱所载各曲之正体不能画一,

今选字句最少者为正格, 凡增句增字、平仄拈异者, 皆为又一体

- 一、仙吕入双调之名,南北诸谱皆载,此名不知何昉?在于宫调并无是名。假仙吕宫有双调曲,是名仙吕入双调;若商调有仙吕宫调曲,即为商调入仙吕调,此讹传也。今选仙吕宫之南词、双角之北词,南北合套者为闰月,另成一帙。是为仙吕入双角,以证旧日之讹。
- 一、北调煞尾最为紧要,所以收拾一套之音节,结束一篇之文情。宫调既分,体裁各别 在仙吕调曰〔赚煞〕,在中吕调曰〔卖花声煞〕,在大石角曰〔催拍煞〕,在越角曰〔收尾〕 诸如此类,皆秩然不紊。今谱中之〔庆余〕,乃诸调煞尾之别名,用者寻其本而自得之。
- 一、曲韵须遵周德清中原韵,但今所选不能尽符,未便因噎废食。今于用中原韵处则书韵;如中原韵所无,而沈约韵所通者则书叶;中原韵所无、沈约韵亦无者则书押。假如齐微韵,凡收入齐微者、应书韵;如中原齐微韵所无,而沈约韵五微、八齐内所有,及沈约本称古韵通者、则书叶;倘混入东钟则书押,余仿此。叶者、古本有是音而叶也;押者、强押之辞,言但取其格,不可法其用韵夹杂也。南词同。